

Chaplin On

ciné-concert de l'ensemble Sillages

dossier artistique

Chaplin On

“Le roi du cinéma muet a beaucoup à dire sur la musique !”

France Musique

Programme

Court métrage *Charlot et le Comte* (The Count, 1916), réalisation : Charles Chaplin.

Estudio Sonomecánico n°1, Raquel García-Tomás pour flûte, clarinette, percussion, piano, violon, violoncelle, saxophone.

Commande d'une oeuvre* au compositeur Facundo Llompart pour flûte, clarinette, percussion, piano, violon, violoncelle, saxophone.

Interventions clownesques de Roberta Casanova, Compagnie l'Inopinée

*avec l'aide à l'écriture d'oeuvre musicale originale de la Fondation de las Artes

Distribution

Sophie Deshayes, flûte

Jean-Marc Fessard, clarinette

Hélène Colombotti, percussions

Vincent Leterme, piano

Lyonel Schmitt, violon

Ingrid Schoenlaub, violoncelle

Stéphane Sordet, saxophone

*Véritable hommage
à Chaplin,
héros des temps
modernes et génie
de la liberté !*

“Une nouvelle musique pour ce film permet de revaloriser une œuvre d’art cinématographique du début du XXe siècle, une sorte d’hommage à Charles Chaplin. J’ai choisi de travailler avec le genre de l’humour car je le considère comme inhabituel dans la création d’art contemporain et c’est un outil qui permet de rapprocher la création musicale contemporaine au grand public. En supprimant la « solennité » du fait artistique, le public peut approfondir l’écoute et percevoir la relation de ces deux mondes, celui de l’image préconçue et de la musique académique de notre temps, les deux univers interagissant dans un contrepoint profond et dynamique.”

Facundo Llompart

Synopsis

The Count (1916)

Charlot est embauché chez un tailleur comme apprenti mais se fait rapidement virer après avoir fait des trous avec un fer à repasser dans différents vêtements. Le tailleur trouve alors une note dans une des poches expliquant que le comte Broko ne peut pas assister à la fête organisée par Mme Moneybags et ne pourra donc pas voir sa fille. Ni une ni deux, le tailleur décide de se faire passer pour le comte Broko.

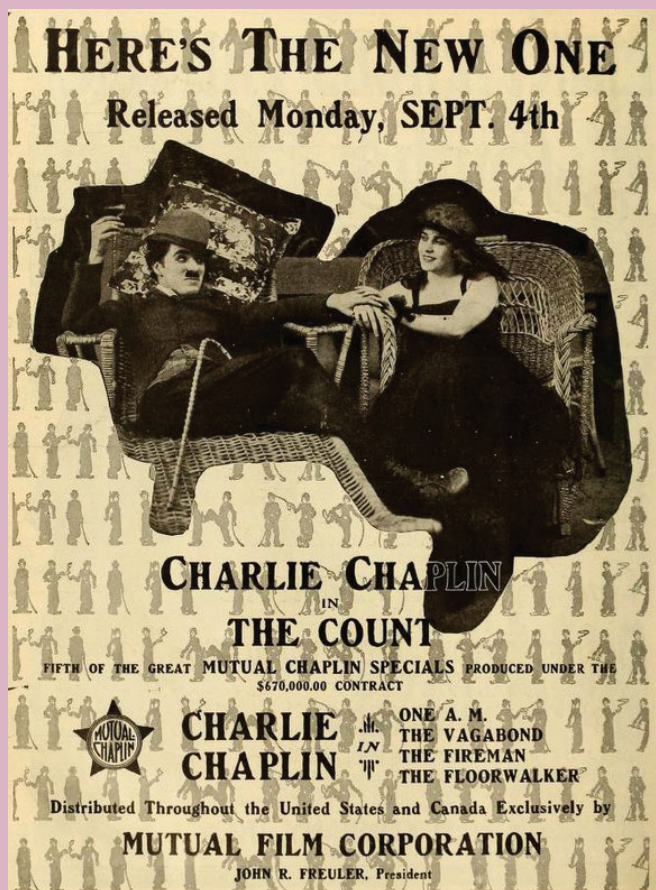
Cinquième film de la série Mutual, **Charlot et le comte** reprend et développe les situations de **Charlot garçon de café** (1914) et de **Charlot veut se marier** (1915), et prélude aux films **Charlot patine**, **Charlot et le masque de fer** (1921) et **Les Lumières de la ville** (1931), films dans lesquels Charlie se fait passer pour un homme très aisé pour souligner le contraste entre le riche et le pauvre – l'un de ses thèmes favoris. C'est à l'époque sa

production la plus ambitieuse, avec trois décors importants (la boutique du tailleur, la cuisine et la maison de Miss Moneybags). Pour la séquence de danse, Chaplin loue même les services d'un petit orchestre. Le sol glissant lui permet quelques-unes de ses chorégraphies les plus excentriques, du grand écart au coup de canne vers le chandelier au-dessus de lui pour se sortir d'une position impossible.

Un comique sonore où bruitages et musique se répondent.

“Musicien autodidacte dès l’adolescence, Charlie Chaplin quitte à vingt-cinq ans l’univers du music-hall pour celui du cinéma. Avec l’invention de Charlot, le cinéaste arme la suprématie de la pantomime. Ce corps dansant, presque musical, au langage universel et aux mouvements impulsant le rythme du montage, s’impose comme principal ressort poétique et comique de son art. Au point qu’en 1927, lorsque le cinéma mondial bascule du muet au parlant, Chaplin résiste et mise de plus belle sur l’éloquence musicale de ses films. Il signe désormais la partition de toutes ses œuvres et invente un comique sonore où bruitages et musique se répondent.”

“L’homme Orchestre” extrait de l’exposition à la Philharmonie de Paris

Compositeur

Facundo Llompart

Facundo Llompart est un compositeur argentin. Après avoir suivi un cursus universitaire dans son pays d'origine, il décide de s'installer en France où il obtient un DEM dans la classe de composition de Daniel D'Adamo (CRR Reims) ainsi qu'un Perfectionnement dans celle de Thierry Blondeau (CRR Blanc Mesnil). Il poursuit actuellement son apprentissage auprès de Martin Matalon au CRR de La Courneuve-Aubervilliers. Ses oeuvres ont été créées par plusieurs ensembles, ainsi que des solistes tels que L'instant Donné, Art's XXI, Taller Sonoro, Cairn, Saori Furukawa (violon) ou Iracema de Andrade (violoncelle). Son travail a été remarqué à l'occasion de divers concours. Il a notamment été

lauréat du Takefu award 2012 (Japon), du Concours International de Composition Ville Boulogne-Billancourt 2011 (prix SACEM, France) ainsi que du prix Jeunes compositeurs, dans le festival Hui Hui música 2010 (Espagne).

Compositeur actif dans les champs de la création musicale contemporaine, sa principale voie de recherche oscille autour du timbre.

*Compositeur
actif dans le
champs de
la création
musicale
contemporaine,
sa principale
voie de
recherche
oscille autour
du timbre.*

Compositrice

Raquel García-Tomás

Raquel García Tomás est née à Barcelone en 1984. Diplômée à Barcelone, elle s'installe à Londres où elle obtient son doctorat au Royal College of Music. Tout au long de sa carrière, ses œuvres ont été reproduites dans des théâtres importants et des salles nationales et internationales. Elle a reçu des contrats de commande et a collaboré avec de nombreux orchestres et groupes. Parmi ses principaux projets figurent également les créations conjointes avec l'English National Ballet, la Royal British Society of Sculptors, la Royal Academy of Arts et le Dresdner Musikfestspiele. En ce qui concerne sa production d'opéra, elle travaille en 2013 dans la composition de DIDO Reloaded, et en 2014 dans Go, Aeneas, Go!, une pièce récompensée par le prix de l'opéra de nouvelle création Berliner Opernpreis du Neuköllner

Oper de Berlin. En 2015, elle sort disPLACE à Vienne, une œuvre qui, postérieurement, sera incluse dans la programmation de la saison 2016/2017 du Teatro Real. En 2017, elle lance le monodrame Balena Blava au théâtre national de Catalogne, et en 2018, elle participe à la création de l'opéra bouffe Je suis narcissiste, dont la première est programmée au Teatro Real de Madrid, au Teatro Español et au théâtre Lliure de Barcelone avec un grand succès. Cette production est, de plus, nominée aux International Opera Awards en 2020. En 2020, García Tomás reçoit le Prix national de musique dans la catégorie composition.

Clown

Roberta Casanova - Cie l'Inopinée

Comédienne depuis 1999, diplômée en danse à l'université UNICAMP de São Paulo.

En 2013, a obtenu un Master pour son travail pratique sur les territoires comiques du Clown et du Bouffon, au sein du Programme Erasmus Mundus en Arts du Spectacle Vivant en France et Belgique. En 2010, a réalisé une résidence artistique à l'École Philippe Gaulier à Paris, grâce à une bourse du gouvernement brésilien.

Actuellement, est membre active des "Clowns et Magiciens Sans Frontières" avec qui elle a joué des spectacles et animé des ateliers dans les Camps de Réfugiés et des hôpitaux au Tchad en Février 2013.

Au Brésil, elle a joué comme comédienne et marionnettiste dans

plusieurs illustres compagnies théâtrales de São Paulo : Truks, Articulate, Triz.

En 2006 a crée sa propre Compagnie – NUMA Cie de arts. En tant qu'enseignante, a travaillé pendant 6 années pour les départements culturels de l'Etat et de la Mairie de São Paulo.

La médiation

Tout au long de l'année, l'ensemble Sillages accompagne les publics dans l'exploration de la musique contemporaine par une approche vivante des oeuvres. Croiser les disciplines, les intervenants et les structures sont les axes moteurs des actions culturelles, favorisant ainsi l'écoute de toutes les générations. Deux modules sont possibles autour du projet chaplin On :

Module 1 : "L'humour dans la musique à l'image" "Musique à l'image"

Intervenant

Facundo Llompart, Raquel Garcia Tomas, Gonzalo Bustos, Marie Bouchier

Durée

durée : 1h ou 2h
à partir de 10 ans

Ce module propose une rencontre avec le langage compositionnel de Facundo Llompart et Raquel Garcia Tomas à travers une discussion autour du dialogue entre image et musique et les possibilités humoristiques et sensibles offertes par la superposition de ces deux modes d'expression.

Animé par le directeur artistique de l'ensemble Sillages Gonzalo Bustos et/ou la médiatrice de la musique Marie Bouchier, cette rencontre fait intervenir des rendez-vous visio avec les compositeurs (l'un est argentin, l'autre espagnole) en anglais ou espagnol (traduits), et propose des exercices pratiques.

Ressources pédagogiques

Catalogue de l'exposition "Charlie Chaplin, l'homme orchestre" de la Philharmonie de Paris en 2020 :

En ligne :

- Emission France-Musique "Charlie Chaplin, le roi du cinéma muet a beaucoup à dire sur la musique" par Victor Tribot Laspière
- Blog "Une biographie musicale de Chaplin"
- Emission FIP "Les musiques de Charlie Chaplin"
- Blog Lumni "Charlie Chaplin : un compositeur de musique de films"

Module 2 : "Drôles de gestes et drôles de musiques"

Intervenant

la clown Roberta Casanova (Cie l'Inopinée) et un.e musicien.ne de l'ensemble Sillages

A : Le jeu et les danses brésiliennes

durée : 1h
destiné aux enfants de 3 à 6 ans ou de 8 à 12 ans
pour 10 participant.e.s

La clown Roberta Casanova, accompagnée par un.e musicien.ne de l'ensemble Sillages, propose un travail de découverte du travail corporel du clown en musique à travers la pratique de la danse brésilienne. En prélude au travail, des jeux collectifs vont permettre aux membres du groupe de faire connaissance, mais aussi servir d'échauffement et préparer les articulations pour la danse. Les images ludiques amèneront les danseurs à créer leurs danses inspirées du « frevo » où le sol brûle, du « Ijexa » où la danse se fait dans l'eau, ou de la danse de « Yansã » où c'est le mouvement du vent qui nous guide. En dansant et en jouant, l'enfant développe sa motricité, l'équilibre, la conscience de son corps dans l'espace, la création collective, le respect du corps de l'autre. Il donne corps à son imaginaire et augmente son vocabulaire expressif.

B Atelier découverte clown pour enfants

durée : 2h
destiné aux enfants de 8 à 12 ans
pour 10 participant.e.s

La clown Roberta Casanova, accompagnée par un.e musicien.ne de l'ensemble Sillages, propose aux enfants de découvrir les premiers outils du clown à travers un atelier qui mêlera musique et mouvement, et intégrera le jeu de partage du regard avec le public, une façon propre au clown d'occuper l'espace scénique : "La curiosité et l'inventivité inhérentes à l'enfance seront explorées dans cet atelier, à travers la logique illogique du clown. Des jeux collectifs et des exercices corporels nous amèneront à des situations clownesques, dans le but de nous amuser... et d'amuser notre public d'un jour !"

Les interprètes

**Sophie
Deshayes**
flûtiste

**Hélène
Colombotti**
percussionniste

**Jean-Marc
Fessard**
clarinettiste

**Ingrid
Schoenlaub**
violoncelliste

**Vincent
Leterme**
pianiste

**Lyonel
Schmitt**
violoniste

**Stéphane
Sordet**
saxophoniste

L'ensemble Sillages

Les chemins de l'écriture sonore

Fondé en 1992 par Philippe Arrii-Blachette, l'Ensemble Sillages est dirigé depuis 2020 par le compositeur et chef d'orchestre argentin Gonzalo Joaquín Bustos.

En résidence au Quartz – scène nationale de Brest, l'Ensemble développe ses amitiés et se produit en Bretagne, en France, comme à l'international (Espagne, Mexique, Argentine, Allemagne, Suisse, Italie...) en nourrissant une réflexion de proximité, de sensibilisation et d'échange, en collaboration étroite avec les acteurs de la création et les publics que l'Ensemble espère toujours de composition multiple et aléatoire.

Commanditaire d'œuvres auprès de compositeurs et compositrice.s de toutes les générations, Sillages crée, accompagne et diffuse les œuvres en s'outillant des cartes, compas et sextant suivants :

- Une interprétation dont le souci est de traduire finement les désirs sonores de nouvelles pensées musicales.
- La mesure des découvertes qu'offrent les évolutions et les révolutions techniques dans la manière dont s'écrivent, se jouent et s'écoutent les musiques au présent.
- La mise au point entre le public et les artistes d'un angle qui permette une compréhension vivante des œuvres.

*Métamorphe
et protéiforme,
l'Ensemble défend la
pluridisciplinarité*

L'Ensemble Sillages dessine son propre univers. Métamorphe et protéiforme, l'Ensemble défend la pluridisciplinarité, cherche à explorer différents dispositifs, à concevoir des formes variées pour la création. Ainsi Sillages collabore avec d'autres ensembles, compagnies, chef.fe.s d'orchestres et musicien.ne.s, met en place des actions culturelles et pédagogiques avec des interlocuteur.ice.s multiples.

CONTACTS

Ensemble Sillages

Le Quartz, Scène nationale de Brest
60 rue du Chateau 29200 Brest
www.ensemblesillages.com

Gonzalo Bustos

Directeur artistique
+33 (0)6 67 49 06 17
direction.sillages@gmail.com

Marie Bouchier

Chargée de médiation
mediation.sillages@gmail.com

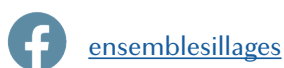
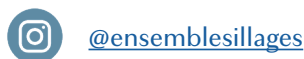
Julie Migozzi

Administratrice de production
+33 (0)6 22 59 14 32
admi.sillages@gmail.com

Nina Faidy

Chargée de communication
communication@ensemblesillages.com

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !

En résidence au Quartz, Scène nationale de Brest, l'Ensemble Sillages reçoit le soutien du Ministère de la Culture, DRAC Bretagne au titre de l'aide aux ensembles conventionnés, de la Ville de Brest, du Conseil régional de Bretagne, du Conseil départemental du Finistère, de la Maison de la musique contemporaine de la SACEM action culturelle et de la SPEDIDAM, les droits de l'interprète.

