

Présentation du projet

Le concert-ciné ici proposé s'inscrit formellement dans la longue tradition du ciné-concert. Effectivement, le ciné-concert s'est toujours caractérisé par la présence d'un ou plusieurs musiciens, généralement un pianiste improvisateur, pour accompagner un film muet en s'adaptant plus ou moins au récit et la narration de ce dernier. Dans ce contexte traditionnel néanmoins, lors d'une séance de cinéma, c'est logiquement le film qui est mis en valeur par une musique éphémère - puisqu'improvisée - où l'attention du public est entièrement dédiée au film, c'est sur ces points que le concert-ciné essaie de proposer une nouvelle expérience.

C'est après mes études de cinéma et notamment l'exploration du travail du réalisateur Dziga Vertov que l'idée m'est venue d'inverser le processus et d'élaborer un projet de ciné-concert n'ayant plus le film comme référent mais la musique, un concert-ciné. L'idée est simple, choisir des pièces de répertoire musical et leur adapter une matière filmique de manière intelligible et ainsi proposer au public de se déplacer sur la base d'un programme musical dans le cadre d'un concert plutôt que d'une séance de cinéma.

L'idée d'adapter une matière filmique provient de la théorie de Dziga Vertov selon laquelle un film n'est pas une œuvre finie et immuable. Cette idée vient directement du fait qu'un film n'est jamais seulement raconté par ses images mais d'abord par son montage, donc la relation entre ses images. Le montage sert à construire le langage du film, sa structure, sa rhétorique, sa temporalité, sa linéarité, etc. Le montage peut permettre de raconter une histoire comportant des éléments proposés chronologiquement au spectateur, mais il peut aussi permettre de raconter une histoire de manière non-linéaire et ainsi proposer une lecture et un ressenti tout à fait différents. Certains iront jusqu'à dire que le montage peut même permettre de raconter une histoire tout à fait différente de celle préalablement scénarisée et filmée.

Vertov insiste sur le fait qu'avec une même matière filmée, une infinité de montages est toujours possible et que cette matière peut toujours être ré-utilisée, même dans un autre contexte.

Il m'a donc paru logique de travailler à des « remontages » de films préexistants afin d'en proposer de nouvelles lectures, « remontages » pensés pour offrir des possibilités d'interactions avec un répertoire musical préalablement choisi. Le premier montage de ce concert-ciné a donc été un remontage quasi-complet de « L'Homme à la Caméra » de Dziga Vertov, adapté au concerto pour deux pianos, dans sa version sans orchestre, de Francis Poulenc. Le développement aboutira plus tard à un montage autour de Charley Bowers sur la « Petite Suite » de Claude Debussy ainsi qu'un montage par « tableaux » sur sa « Suite Bergamasque ».

L'expérience permet de découvrir ou redécouvrir des pièces de répertoire musical classique plus ou moins connues interprétées par des musiciens de haut niveau de même que des figures renommées du cinéma muet dans des films aux montages inédits. La démarche porte également un intérêt pédagogique en ce qu'elle met en exergue le fait du montage et de la réflexion qui l'entoure, permettant de comprendre les rouages artisanaux du fait cinématographique.

Ayumi Nabata - Pianiste

Ayumi mène une double carrière internationale de pianiste et compositrice.

Passionnée de pédagogie, elle est professeure de lecture et transposition au Conservatoire royal de Bruxelles.

Elle est invitée à se produire en solo et musique de chambre à travers le monde à l'occasion de festivals ainsi que dans des salles renommées à l'instar des Izumi hall Osaka, Kawai Hall Osaka, NHK hall Osaka, RNCM Manchester, Bozar Bruxelles, Parco della Musica Roma, Teatro Verdi Firenze, Robert Schumann Haus pour en nommer quelques-unes.

On a pu l'entendre sur les ondes de la NHK, France Musique, la RAI ou encore la RTBF à l'occasion de ses concerts.

Ses activités de compositrice l'amènent à écrire pour différentes formations et artistes à travers le monde à l'occasion de commandes de festivals comme la Chigiana à Sienne, Ars Musica en Belgique, l'association Chopin du Japon ou encore Mas Musici en France.

La musique à l'image est également une discipline importante de sa démarche artistique tout comme les projets transversaux de création avec des artistes plasticiens comme Gérard Crinière, Pierre Marescau, France-Odile Perrin-Crinière ou la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson en France.

Parallèlement à ces activités, Ayumi s'engage dans divers projets éducatifs comme la création d'un spectacle avec une école en collaboration avec la scène nationale la Guérétoise de spectacle et avec le soutien du ministère de la culture française ou encore des concerts/rencontres scolaires en marge de ses concerts.

Convaincue que la culture se doit d'être accessible à tous elle crée avec ses partenaires en 2016 le festival international de musique de chambre Mas Musici dans le département de la Creuse en France.

Boris Benazdia - Violoncelliste

Boris Benazdia est un jeune violoncelliste français basé à Bruxelles. Il est régulièrement invité à se produire en solo, musique de chambre, au sein d'orchestres et à s'intégrer à différents projets à travers le monde dans des salles renommées à l'instar de la Salle Cortot, Concertgebouw Amsterdam, Studio 1 Flagey, Bozar, Conservatoire de Moscou, Zaryadye Hall pour en nommer quelques-unes ainsi qu'à l'occasion de nombreux festivals.

Cette capacité d'adaptation à différents types de projets allant de la musique du 18ème siècle à la création contemporaine fait de lui un musicien recherché à travers le monde.

Parallèlement à ces activités musicales et avec la conviction que la musique se doit d'être accessible à tous, il crée avec ses partenaires en 2016 le festival international de musique de chambre Mas Musici en milieu rural dans le département de la Creuse.

Après avoir été diplômé d'institutions musicales de renommée internationale à Paris et Bruxelles et lauréat de plusieurs concours, il s'est perfectionné à la Scuola di Musica di Fiesole, à Florence, à l'invitation la violoncelliste russe Natalia Gutman, assistée d'Elizabeth Wilson.

Ian-Elfinn Rosiu – Monteur/Musicien

Ian-Elfinn est avant tout musicien professionnel, violoncelliste, spécialisé dans la création contemporaine et la musique expérimentale.

Passionné de cinéma et de montage, il les étudie parallèlement à la musique à l'Université de la Sorbonne Nouvelle. Il présente son premier court métrage, « Da Capo » lors de son Diplôme National d'Orientation Professionnel au Conservatoire à Rayonnement Régional de Poitiers en tant que violoncelliste. La forme ciné-concert lui permet alors de faire valoir ses capacités en tant que réalisateur-monteur et en tant que musicien.

Après l'obtention d'un Master Spécialisé en interprétation dans la classe de Marie Hallynck et Guy Danel au Conservatoire Royal de Bruxelles et d'un Master Didactique dans la classe de David Cohen au Conservatoire Royal de Mons, il enregistre de nombreuses musiques de films sous les directions d'Archie Shepp et de Yiannis Plastiras, compose et enregistre pour le groupe Little Nemo et collabore avec circassiens, danseurs, conteurs, comédiens, marionnettistes...

Il travaille actuellement comme musicien permanent au sein de l'Ensemble Hopper et du groupe Pirahã et comme musicien invité avec plusieurs formations ou institutions telles que l'Ensemble Sturm und Klang, le Laps Ensemble, le centre Pousseur, Ogives, Sopaboba, l'Œil Collectif, Erämaa, le Collectif Digressif...

C'est au terme de ses études supérieures de musique qu'il revient naturellement vers le montage et la réalisation avec un nouveau projet de court-métrage ainsi que plusieurs autres projets dont un autour du ciné-concert.

