

A TOUTE VAPEUR !

CINE-CONCERT JEUNE PUBLIC (à partir de 5 ans)

par Sam Verlen & Ewen Camberlein

Une histoire de rencontres, celle des images et de la musique, celle de la Cinémathèque de Bretagne et de deux musiciens. L'envie de valoriser et faire découvrir aux enfants leur histoire, leur patrimoine et de croiser les arts dans une proposition actuelle...

A toute vapeur ! est une collection de courts métrages inédits de Bretagne (de 1957 à 1985) adaptés pour le jeune public dès 5 ans. Cette collection est présentée et accompagnée ici d'une musique jouée en live (flûte traversière en bois, guitare électrique, synthés analogiques, orgues, piano électriques, ukulélé, podorythmie, voix et effets sonores). Ces musiques, composées sur mesure pour les films, mêlent l'univers musical des deux musiciens : musiques populaires, pop, musique classique et électro.

Co-production: Clair-Obscur/Festival Travelling, La Cinémathèque de Bretagne, Centre culturel de Liffré & la Cie Lettre

CINÉMATHEQUE
DE BRETAGNE
GWAREZ FILMOÙ
BRITTANY FILM ARCHIVES

CIE LETTRE

Génèse du projet

Au départ, il y a l'envie de Sam Verlen & Ewen Camberlein de faire revivre des films inédits de Bretagne et de croiser leurs images à leur musique dans une proposition mêlant musiques actuelles et traditionnelles.

En collaboration avec Jean-François Delsaut de la cinémathèque de Bretagne, le duo de musiciens a choisi quatre films parmi plusieurs milliers disponibles selon plusieurs critères: qu'ils soient parfaitement adaptés pour le jeune public (dès 5 ans), qu'ils résonnent et prennent sens encore aujourd'hui auprès des enfants, qu'ils développent une trame poétique en puisant parmi les genres "classiques" (film d'animation, film humoristique burlesque).

Note d'intention artistique

La base de travail pour la composition des musiques est le propos du film qui est développé, souligné ou détourné à l'aide des instruments. Les musiciens ont pris le temps d'entrer en lien avec les images pour trouver un chemin musical original et qui devienne indissociable du film.

Afin de répondre à leurs besoins d'expressions, les musiciens cherchent à puiser dans les possibilités techniques de chaque instrument: bruitages, travail autour de l'ostinato, des boucles, des effets sonores,... Les airs de musiques populaires (joués à la flûte traversière en bois) sont utilisés, détournés et mélangés à des sons d'ambiance joués par des instruments électriques et électroniques de l'époque de ces films (guitare électrique, orgue Hammond, piano électrique Rhodes et clavier, synthé analogique MOOG).

En fonction du propos qui sera mis en avant sur le film, des instruments plus acoustiques (ukulélé, piano) sont privilégiés ainsi que des bruitages pour mettre en exergue certains plans. Les musiques, à l'image de ces films, alterneront ambiances feutrées et poétiques, envolées énergiques et classicisme déjanté, regorgeant de fantaisies, de bricolages mélodiques et de sons d'ambiance. La voix est utilisée sous différents registres: des nappes vocales pour un effet de chœur, la déclamation avec différentes voix chantées/chuchotées, des respirations...

À la recherche de réelles sensations pour dévoiler un spectacle vivant, la musique est intégralement réalisée en direct, partageant alors l'instant, ensemble. Le spectacle se construit donc autour des trois acteurs : film, musique et public.

Afin de pouvoir bien comprendre le propos de chaque court métrage, une courte explication sur le contexte sera donnée aux enfants juste avant leur diffusion. De plus, une présentation des instruments utilisés ainsi que du matériel (caméra, vidéo-projecteur, tourne-disque) et des techniques utilisées pour réaliser ces films sera proposé après la diffusion.

Choix des films : Jean-François Delsaut, Sam Verlen, Ewen Camberlein

Musiques : Sam Verlen et Ewen Camberlein

Photos : Valy Cloarec (scène), Guillaume Ménant (studio)

Collection de films

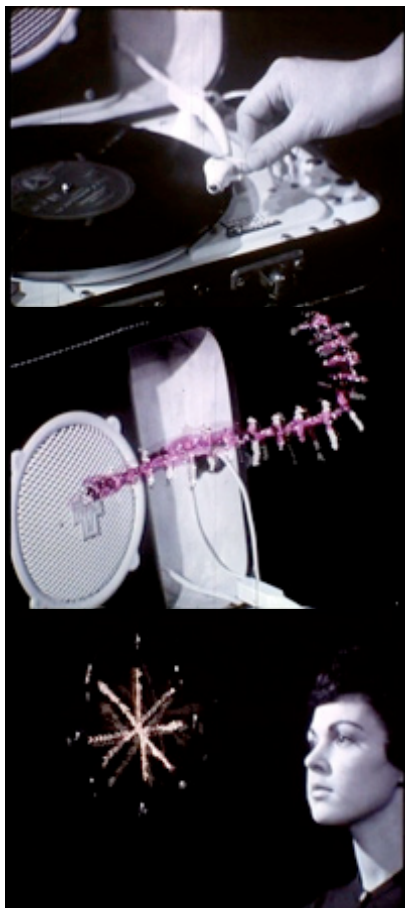
Une abeille un oiseau (1985)

Film d'animation de 3' en 35 mm /
couleur

Joël TASSET

Résumé:

C'est bientôt le printemps ; une abeille se réveille un peu engourdie ; un oiseau aimerait bien l'attraper ; une poursuite s'engage à travers la forêt. L'abeille réussit à s'infiltrer à l'intérieur d'une caverne, où se sont réfugiés des artistes musiciens. Celle-ci perturbe le rythme mais finit par être expulsée tel un projectile. De nouveau, elle rencontre l'oiseau, et tout deux se heurtent brutalement. L'abeille tombe sur le sol à côté de l'oiseau, et la course poursuite reprend...

Une boîte à magie (1960)

Court métrage de 3'30 en 9,5 mm / n&b

Michel BODY

Résumé:

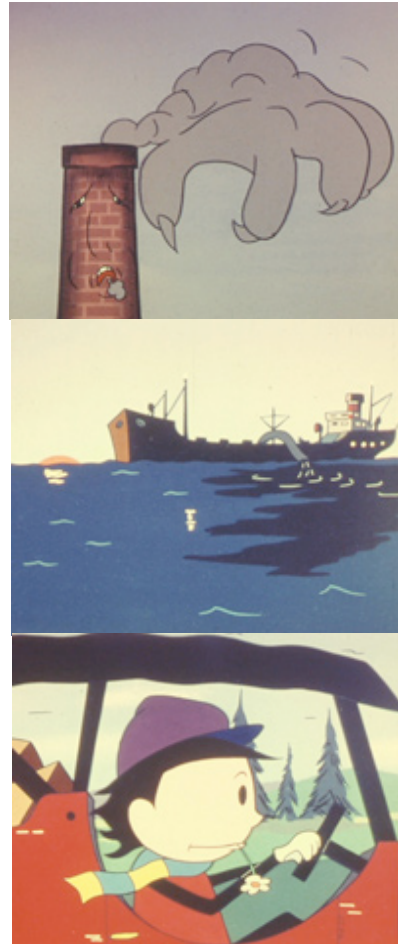
Une fantaisie, Mme Body sort un disque de sa pochette et le met sur un tourne-disque Fontana, soudain le tourne-disque s'arrête, Mme remet en route et il en sort des crayonnages (une source lumineuse et colorée), Mme Body essaie de l'attraper en vain, mais finit par l'attraper et le remet dans le haut parleur du tourne-disque (grattage sur la pellicule).

Pollution (1978)

Film d'animation de 4'30 / couleur
Bernard THOMAZEAU

Résumé:

Les méfaits de la pollution à travers l'exemple d'un homme, chimiste dans un abattoir de cochon. Il rentre chez lui, il peint et est assailli par la pollution des usines. Il s'endort et il aperçoit dans son rêve un pétrolier échoué. Il est réveillé par le bruit d'un marteau-piqueur, il est expulsé de son immeuble et va habiter à la campagne.

Le train de 15 h 47 (1957)

Film humoristique de 21'20 / n&b
Pierre GUÉRIN

Résumé:

Dans la gare désaffectée de Vigneux de Bretagne, M Prosper ancien chef de gare un peu simplet croit encore entendre des bruits de chemin de fer. Deux farceurs et le facteur mettent au point une blague: ils annoncent la réouverture de la ligne sur Vigneux aux personnes au bourg le facteur donne un télégramme à M Prosper annonçant le rétablissement de la ligne et la venue à 15h47 d'un train. M Prosper n'a plus une minute à perdre et doit tout nettoyer pour préparer l'arrivée des voyageurs...

Musiciens

Les deux musiciens sont influencés par leur culture d'origine, mais aussi passionnés par des musiques actuelles (pop, électro). L'originalité du duo se dessine dans ses mélanges, la création d'univers sonores actuels en passant par la musique populaire de Bretagne, d'Irlande et du Québec.

Riches de leurs expériences de scènes et de concerts, les musiciens créent une atmosphère complice et tissent un réel dialogue avec le public.

SAM VERLEN

Chanteur/Compositeur/Musicien

Sam Verlen est chanteur, compositeur/arrangeur et multi-instrumentiste (piano/synthés analogiques/orgues, guitares/ programmation). Passionné par les sons acoustiques des vieux instruments, il les mélange à d'autres plus électroniques. Sa musique emprunte des chemins très différents d'un projet à l'autre.

Né en 1979 à Saint Briec, il est tombé tout petit dans la musique (Solfège. Piano, Grand Orgue et premiers prix) Attiré par la scène et la musique bretonne, il crée, entre autres, le groupe Morenn en 1992. Cette formation de bigouden-rock fera le bonheur des festivals en Europe pendant près de dix ans. Avec plus de trois cent concerts, 5 disques (vendus à 6000 exemplaires) et la reconnaissance d'un public fidèle.

En Mai 2010 sort son premier album solo « Les mémoires de l'éléphant » qui bénéficie d'un accueil exceptionnel des médias et du public. En Novembre 2013, il propose un spectacle/concert « Divagations », cette fois, en sollicitant des intervenants extérieurs : Philippe Prohom en coaching musical, Hugues Charbonneau à la mise en scène.

Depuis 2011, Sam Verlen intervient en tant que compositeur ou arrangeur pour des projets artistiques aux esthétiques très différentes (chanson, théâtre, déambulation, films, etc...). Il met sa musique au service de la création des autres en s'appuyant sur le propos à défendre, la mise en scène, les images, les décors et/ou des directions musicales souhaitées.

EWEN CAMBERLEIN

Flûte traversière en bois/Podorythmie/Chant

Ewen Camberlein est flûtiste (flûte traversière traditionnelle en bois). Passionné par les musiques à danser de France et plus spécifiquement de Bretagne qu'il revisite de nombreuses façons au fil de ses projets.

Il fait ses premières armes à la bombarde au sein du groupe de rock celtique Morenn (avec Sam Verlen). Il apprend ensuite la flûte traversière en bois qui devient son instrument de prédilection, puis la podorythmie au cours d'une année au Québec où il s'imprègne des traditions musicales locales (sessions, participation au lancement des "Commandos Trads").

A son retour, il fonde le groupe de chansons et musiques Québécoises "Isidore et les sans soucis". Il participe également à de nombreux projets : Cercle celtique de Cesson Sévigné depuis 2010 (cercle de 1ere catégorie de la confédération War'Leur) / Festival folklore et traditions du monde en Guadeloupe avec la troupe CIOFF Arcadanse (musiques et danses de Bresse, du Berry, d'Auvergne et du Morvan), formations élargies ou remplacements dans des groupes de musique bretonne (Ourawen, les Frères Bazouges, ...).

La Cinémathèque de Bretagne

Association de loi 1901, elle est créée en 1986, avec pour mission d'intérêt général de recenser, collecter, préserver et valoriser des films tournés en Bretagne ou par des bretons.

Son fonds, de plus de 26000 titres, rassemble des oeuvres professionnelles et amateurs confiées par plus de 1500 déposants et donateurs, des témoignages originaux de l'histoire socioculturelle des habitants de notre région.

Collecteur et passeur d'images, la Cinémathèque de Bretagne est précurseur en France dans le recueil d'archives privées, souvent oubliées dans des malles, auxquelles cette fabrique d'une mémoire filmée donne un nouveau souffle. Ces films personnels, fragiles, à la résonance collective et à la puissance d'évocation intacte sont une mémoire inédite, mouvante et émouvante de notre monde.

La Cinémathèque de Bretagne est membre de la Fédération Internationale des Archives du Film, de la Fédération des Cinémathèques et Archives de Films de France et de l'Association INEDITS Films Amateurs / Mémoire d'Europe.

www.cinematheque-bretagne.fr

Clair Obscur / Festival Travelling

De la diffusion de films rares et à la création cinématographique contemporaine jusqu'à la production de concerts en images et de ciné concerts, Clair Obscur oeuvre aussi pour une éducation à l'image de qualité, pédagogique, ludique et créative où la musique tient une place primordiale.

Ainsi, Clair Obscur a développé dès ses premières éditions du festival Travelling des créations originales autour de la musique et du cinéma (Le Kid avec Yann Tiersen, Buffet froid avec Olivier Mellano, Métropolis avec Replay, Desperado avec Bikini Machine) et a proposé à des musiciens rennais et bretons de composer des partitions contemporaines pour les plus jeunes, Microkino, Cine Baby (La Petite fabrique de jouets, Popopolska !, Tom & Jerry, Plumes à gogo...).

www.clairobscur.info

Cie Lettre

La Cie LETTRE a pour but de promouvoir la littérature sous toutes ses formes et avec différents moyens comme les ateliers d'écriture, le spectacle vivant et autres manifestations culturelles. De sa création jusqu'en 1999, l'activité de l'Association anime des ateliers d'écriture, et organise des spectacles de musique et poésie.

En 2000, l'Association devient la Compagnie LETTRE et voit son activité se développer en matière de spectacle vivant et actions culturelles, notamment en direction du jeune public.

En 2007, la compagnie Lettre participe à la création du collectif *Les Pratos*, basé à St Thual et œuvrant sur le territoire de la Communauté de Communes de la Bretagne Romantique.

www.compagnie-lettre.com

Le ciné-concert... en pratique !

Le duo vous propose de partager une « projection-live » dans votre école, médiathèque, bibliothèque, cinéma, salle de spectacle, centre culturel...que le cadre soit intimiste ou même en plein-air...

Ce spectacle est autonome en terme de matériel son/lumière/vidéo pour les lieux non-équipés en sonorisation/éclairage aux petites jauges (moins de 100 personnes). Au delà, les musiciens seront alors accompagnés d'un sonorisateur/régisseur et l'organisateur devra se référer à la fiche technique en annexe.

Durée: **45 minutes**, 35 minutes de films, 10 minutes de musique et médiation (plus de temps pouvant être accordé à la médiation si vous le désirez).

CONTACTS :

Booking/Diffusion : Gwenal GURIEC / 33 (0)6 07 87 56 73

Mail : diffusion@compagnie-lettre.com

Web : www.compagnie-lettre.com/a-toute-vapeur

FB : www.facebook.com/cineconcertatoutevapeur

Compagnie LETTRE / Les Prataux / 35 190 SAINT THUAL

SIRET : 40002695100022 / **NAF** : 9001Z / **Licence spectacle** : n° 2-1034398

**CINÉMATHÈQUE
DE BRETAGNE**
GWAREZ FILMOÙ
BRITTANY FILM ARCHIVES

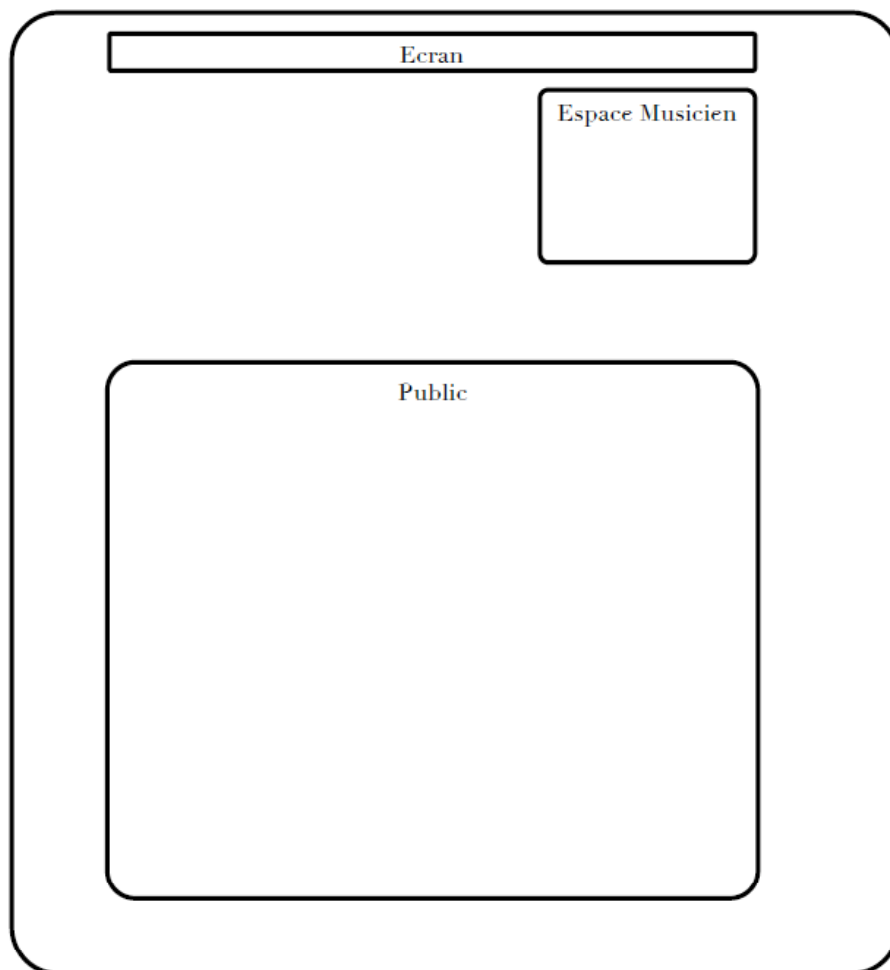
C*IE LETTRE

EXTRAIT DE LA FICHE TECHNIQUE

Contact technique: 06 09 94 40 98 / samverlen@gmail.com

Plan de salle

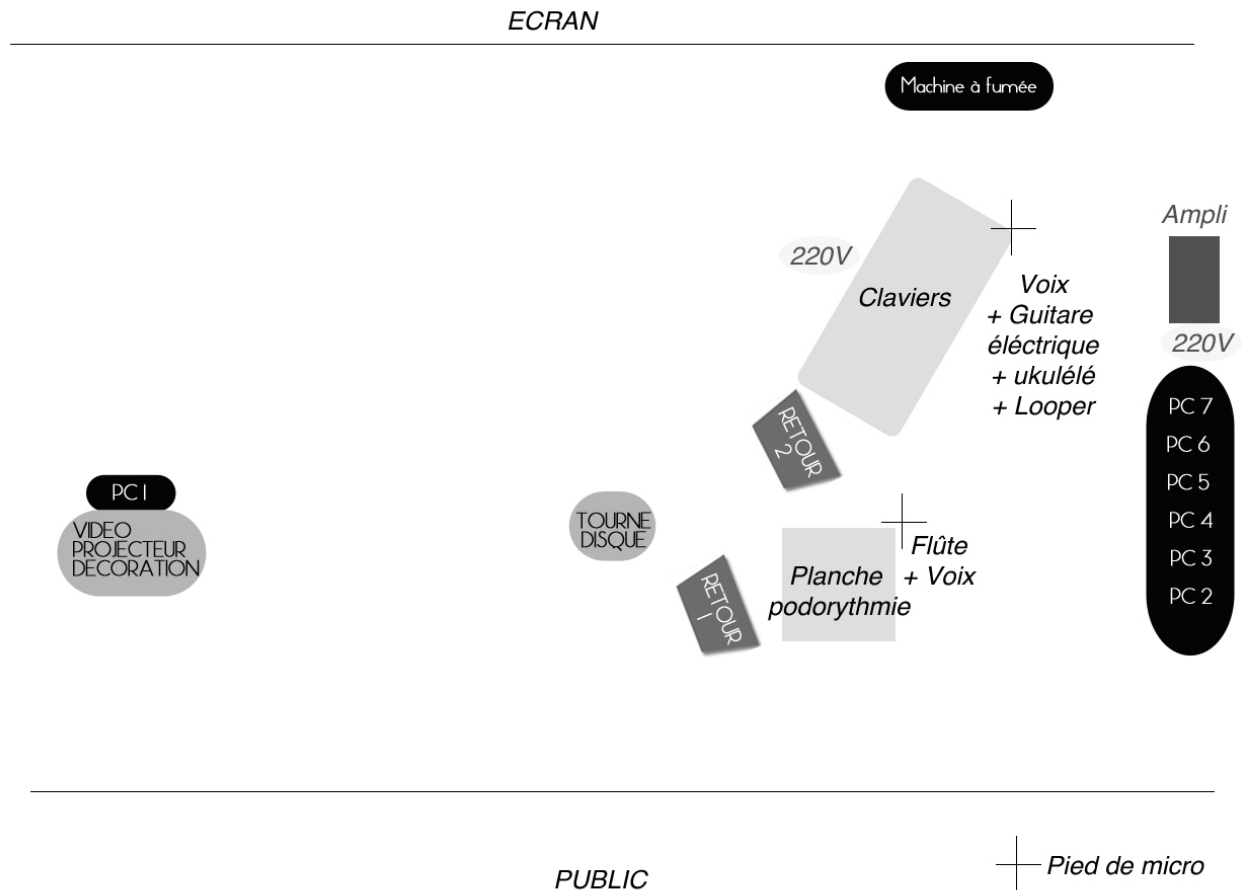
L'espace musicien sera environ de **4 m** sur **4 m** (si moins d'espace disponible, merci de nous contacter). Les vidéos présentées sont en format numérique et seront lues depuis un ordinateur. Prévoir un système de diffusion vidéo adéquate et adapté au lieu.

Projection

- écran d'une base de quatre mètres au format **4 :3**
- vidéoprojecteur de **10 000** lumens avec une entrée DVI + un câble VGA.
- ordinateur fourni, avec une sortie VGA (SD) et une sortie HDMI (HD)
- Pour une diffusion dans un cinéma équipé en numérique : un fichier ProRes **422** (HQ) sur disque dur externe procuré au cinéma en amont de l'événement (**3** à **4** jours avant), pour intégration dans le serveur. Nous pouvons aussi vous fournir le **DCP**.

IMPORTANT: pour toute diffusion, merci de respecter le format **4 :3**.

Plan de scène

Attention : la photo est évidemment beaucoup plus lumineuse que l'effet attendu !