le phil<mark>h</mark>armonique de la Roquette

Présente

Les Fables de la Fontaine

Création 2024

LE PHILHARMONIQUE DE LA ROQUETTE

Le Philharmonique de la Roquette est une compagnie de musiciens spécialisée dans la composition de musique originale et l'accompagnement en direct d'autres formes d'expression artistique : films muets, pièces de théâtre, danse, projections, lectures, etc.

Cette forme de spectacle vivant existe depuis les débuts du cinéma à l'époque où, non sonores, les films étaient accompagnés par un pianiste lors de leur projection.

Le ciné-concert s'adresse à tous les publics et s'adapte à tous types de lieux : salles de cinéma, théâtres, plein air, médiathèques, salles des fêtes, écoles, etc.

Sur ce principe, le Philharmonique de la Roquette accompagne aussi bien de grands classiques du cinéma muet (Buster Keaton, Fritz Lang, F.W. Murnau, etc.) que des films d'animation modernes parfois créés spécialement pour les spectacles en lien étroit avec les réalisateurs. La musique est parfois écrite, parfois improvisée et il faut aller chercher dans la musique de film, la pop, le classique, le jazz et l'électro pour saisir l'étendue de ses sonorités.

Apportant plus qu'une simple illustration, les compositions du Philharmonique guident le spectateur pendant le film. Le déroulement du scénario sert de cadre, de partition aux musiciens.

L'écriture musicale répond à la mise en scène et les aléas de l'improvisation jouent avec les mouvements de caméra.

Depuis 2002, la compagnie propose également des ateliers d'animation au ciné-concert pour musiciens débutants ou confirmés. Plusieurs créations ont ainsi vu le jour : de la musique improvisée par des enfants sur des dessins animés à la composition d'une partition pour orchestre en collaboration avec des écoles de musique pour accompagner un film muet.

La Compagnie, en quelques lieux :

Théâtre d'Arles (13)

Scène Nationale de Narbonne (11)

L'Athanor, Scène Nationale d'Albi (81)

Théâtre Armand - Salon de Provence (13)

Centre Culturel - Guyancourt (78)

Espace 110 - Illzach (59)

Théâtre Jean Vilar - Montpellier (34)

Scène Nationale de Cavaillon (84)

Cinéma UTOPIA - Avignon (84)

Espace 233, Théâtre de l'Olivier - Istres (13)

Festival off d'Aurillac (15)

Théâtre Antique - Arles (13)

Espace Julien - Marseille (13)

Théâtre du Cratère - Alès (30)

Immeuble Le Corbusier - Marseille (13)

Scène Nationale de Sète (34)

L'Usine - Istres (13)

Cinémas de Sarlat (24)

Guéret (23)

Tulle (19) avec l'ADRC

La Friche la Belle de Mai - Marseille (13)

Châlon dans la rue - Châlon sur Saône (71)

Les Nuits Magiques - 18e Festival International du Film d'AnimaWon - Bègles (33)

Théâtre Molière - Scène Nationale de Sète et du bassin de Thau (34)

Des Lendemains qui Chantent – Tulle (19)

Festival Cinématographique d'Automne de Gardanne (13)

Festival Le Chaînon Manquant – Laval (53)

Carrefour du cinéma d'animation - Forum des Images - Paris (75)

Mon Premier Festival - (Belgique et Espagne)

Festival Animator 2012 - Poznan (Pologne)

Al Carrer '03 et 05 - Viladecans (Espagne)

Sziget festival- Budapest (Hongrie)

Festival "Les petites oreilles" - Moutier (Suisse)

Namur en Mai - Namur (Belgique)

Alliances françaises (Inde)

Instituts culturels français (Maroc)

Instituts culturels français (Indonésie)

LES FABLES DE LA FONTAINE

Distribution:

Laurent BERNARD (piano, claviers) Olivier DURAND (dessins) Julien KAMOUN (batterie, scie musicale, theremin)

Public : jeune public dès 7 ans

Durée: 45 minutes

Projection : vidéo en direct

Musique: en direct

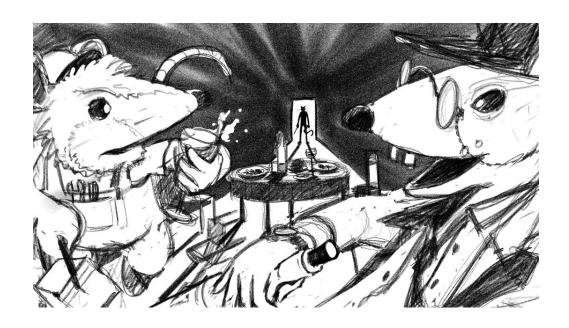
Le spectacle :

Le Philharmonique de la Roquette propose une nouvelle création autour des fables de La Fontaine, en concert dessiné, à destination du jeune public à partir de 7 ans. C'est la deuxième création de la compagnie en concert dessiné après « Parallèle 2049 ».

Un dessinateur illustre chaque fable en direct, accompagné par deux musiciens du Philharmonique de la Roquette.

Le texte est enregistré en amont, ou bien dit en direct par un conteur présent sur scène selon la formule choisie.

Chaque fable en vers devient une petite histoire musicale de 5 à 6 minutes, mettant en scène des animaux anthropomorphes et contenant une morale.

Jean de La Fontaine:

Jean de La Fontaine s'est fait connaître grâce à ses fables. En moins de 30 ans il a mis en vers un total de 243 fables. Plus de trois siècles plus tard, des générations d'écoliers continuent d'apprendre ses textes. Les fables de La Fontaine sont des récits incontournables de la langue française.

Pour l'écriture de ses fables Jean de La Fontaine s'inspire principalement de la culture des fables greco-latine : Ésope, Phèdre, Tite-Live, Horace, Hippocrate, de l'écrivain italien Abstémius de la fin du XVème siècle, mais aussi de la culture indienne : Pañchatantra. Jean de La Fontaine a effectué un travail de mise en vers des textes. On trouve dans ses fables une place prépondérante pour les animaux et l'anthropomorphisme.

Les fables :

Le lièvre et la tortue, Le corbeau et le renard, La cigale et la fourmi, La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le boeuf, Le rat et l'éléphant, Le singe et le léopard, sont autant de critiques de la société et des gens qui la composent.

La musique:

Laurent Bernard aux claviers et Julien Kamoun à la batterie et aux percussions interprètent leurs compositions en direct. L'esthétique musicale est un mélange entre musique classique et musique actuelle, le clavecin côtoie les Pads électroniques ou la batterie, les synthétiseurs se mélangent au son du glockenspiel, des tambours et de la caisse claire.

Concept visuel:

Olivier Durand dessinera en direct sur un iPad et son illustration sera projetée sur l'écran comme pour un ciné-concert. Chaque fable donnera lieu à une illustration colorée qui se construira de façon rythmée en même temps que la composition musicale.

« Le dessin est réalisé en direct avec une technique de pochoir. Chaque surface correspondant à l'arrière-plan ou aux protagonistes sera remplie par une couleur texturée de matière (aquarelle, huile...) ou de trames (croisillons, bandes à 45°...) pour mettre en valeur les différentes surfaces. J'utilise cette technique pour élaborer un tableau, une peinture, et conserver un côté « classique » à chaque illustration de ces fables écrites au XVIIème siècle. Puis un travail de lumières et de traits (encrage sous

forme de pochoir) parachèvent chaque dessin de façon moderne lui donnant ses détails. Chaque fable aura sa palette de couleur qui représentera sa propre ambiance.

Pour ce qui est du contenu je voulais donner une touche de modernité à ces fables. De par le choix du cadre et de la prise de vue qui sera plus moderne, comme des plongées ou contre-plongées avec des Dutch angles. Mais aussi par une nouvelle interprétation de celles-ci. Quelque chose qui correspond à notre époque. Un changement, une translation dans la façon de voir les choses. Une nouvelle interprétation de la morale tout en essayant de garder son message initial.

Du coté technique, j'utilise un logiciel de dessin sur un iPad qui est relié à un vidéoprojecteur. Le dessin est décomposé en amont sur des calques que je remplirai et détaillerai en direct en coordination avec la composition de la musique. Chaque événement sera relié à une couleur sonore de manière à ce que tous les évènements se succéderont au fil du le temps pour former au final un morceau et une image. L'histoire sera contée sur l'image fixe habillée d'un fond sonore pour contempler le dessin et ses détails. »

Olivier Durand

CONTACTS

Bd des Lices

F-13200 ARLES

Le Philharmonique de la Roquette

Maison de la vie associative

Contacts:
Julien Kamoun
+33 (0)6 15 09 72 03
julienkamoun@gmail.com
Coralie Villero
+33(0)6 22 48 09 66
philharmoniquedelaroquette@gmail.com
Site Internet:
www.lephilharmoniquedelaroquette.com
Pour toutes informations, n'hésitez pas à nous contacter!