

le philharmonique de la Roquette

vous présente

Les ciné-concerts improvisés

Le Philharmonique de la Roquette est une compagnie créée en 1995 par un trio de musiciens et compositeurs arlésiens : Julien Kamoun, Maïeul Clairefond et Gilles Poizat. Désirant associer leur musique à d'autres formes d'expression, ils ont travaillé pour la radio, le théâtre, le film documentaire, le film muet...

Actuellement, le Philharmonique comprend un quartet principal :

- **Laurent BERNARD** (piano, synthétiseur, programmation)
- **Maryse GATTEGNO** (contrebasse, voix)
- **Julien KAMOUN** (batterie, bruitages, scie musicale, programmation)
- **Emmanuel DUCHEMIN** (technique, bande son de bruitages)

Mais les ciné-concerts improvisés sont parfois l'occasion d'accueillir d'autres musiciens : Emile Atsas (guitare), Pascal Delalée (violon), Jean-Luc Di Fraja (voix, percussions), Raphaël Imbert (saxophone) et Vincent Lafont (claviers)...

Les ciné-concerts improvisés

La représentation unique de *Nosferatu* (F. W. Murnau, 1922) qui a eu lieu en plein air sur la place de la Mairie à Arles en juillet 2002 a inauguré une série de ciné-concerts exceptionnels entièrement improvisés. L'expérience a été renouvelée avec succès en août 2003 au Théâtre Antique avec *Le caméraman* de Buster Keaton et *Le mécano* de la Générale en août 2004.

Le Philharmonique de la Roquette propose aussi une sélection de courts-métrages de B. Keaton mais le choix des films est ouvert et peut être fait en collaboration avec les structures d'accueil.

Avec les « Ciné-concerts Improvisés » le Philharmonique renoue avec la grande tradition des films muets accompagnés en direct par de la musique improvisée. Il y apporte une contribution moderne et orchestrale, et renouvelle ainsi le genre. C'est aussi l'occasion d'ouvrir la formation à d'autres musiciens.

La musique du Philharmonique de la Roquette peut difficilement se caractériser par un style strictement défini. Elle est à l'image de ses musiciens talentueux, venant d'horizons musicaux différents et qui associent leur originalité et leur créativité. Elle est ainsi teintée de diverses influences comme l'électro-acoustique, la pop, le jazz et l'univers des musiques de films.

Un spectacle qui peut s'adapter à tous types de lieux : salles de cinéma, théâtres, plein air, médiathèques, salles des fêtes, écoles...

Le Philharmonique peut être autonome techniquement.

Au départ, l'orchestre se constitue autour d'un projet de création de musiques pour le théâtre. Grâce aux nouvelles commandes, naissent de nouvelles façons d'entreprendre la composition et l'interprétation, de nouvelles formes à présenter au public. Très vite, la nécessité apparaît de jouer en direct les musiques produites au service d'autres formes artistiques.

La rencontre entre le cinéma muet et une musique très actuelle fait du ciné-concert une forme de représentation chaque fois différente et offre au cinéma une dimension de spectacle vivant. A l'instar du pianiste qui improvise en regardant les images, le Philharmonique de la Roquette accompagne le film en jouant une musique originale et moderne. Plus qu'une simple illustration, les compositions du Philharmonique guident le spectateur pendant le film et donnent de nouvelles clefs pour revoir, relire un film passé depuis longtemps dans l'inconscient collectif. Le déroulement du scénario sert de cadre, de partition aux musiciens, l'écriture musicale répond à la mise en scène, les aléas de l'improvisation jouent avec les mouvements de caméra.

Le Philharmonique de la Roquette réunit des musiciens poly-instrumentistes aux influences diverses. Il ne s'agit pas d'un trio de jazz, d'un quartet ou d'un quintet, même si la musique parfois improvisée est très influencée par le jazz. Ce serait plutôt un ensemble, au sens classique du terme. Fondamentalement acoustique, sa musique sait trouver dans les outils les plus contemporains de quoi nourrir sa personnalité. Il faut aller chercher dans la musique de film, la pop, le classique, le jazz et l'électro pour appréhender l'étendue de ses sonorités. L'instrumentarium s'étend de la scie musicale au sampleur.

Formule particulière, les ciné-concerts improvisés sont l'occasion d'ouvrir la compagnie à d'autres musiciens et d'élargir encore le champ des couleurs et des expérimentations.

Toutes les musiques et bandes-son du Philharmonique ont été enregistrées et sont consultables sur CD.

Le Philharmonique en quelques dates

Créations musicales pour le théâtre

1995 : **L'Avare** de Molière par la compagnie Olinda (Aix en Provence)

1996 : **L'or m'a ruiné** d'après Blaise Cendrars, par le théâtre de la Galvaude (Aix en Provence)

1997 : **Rimbaud d'Afrique** de Jean-Louis Kamoun, par le théâtre des 3 Hangars (Salon de Provence)

1998 : **Le cabaret des enfants du siècle** et **Les rendez-vous des quais**, par le théâtre de la Calade à Arles (musique jouée en direct)

1999 : **Le Chant des Etoiles**, création du théâtre des 3 Hangars lors des Nostradamiques au château de l'Emperi à Salon de Provence (musique jouée en direct)

2000 : **Candide** par le théâtre des 3 Hangars (Salon de Provence) et **Titus** par les Carboni & Spirituosi (Marseille)

2001 : **Paradis artificiels**, par le Théâtre des 3 Hangars (musique jouée en direct)

2003 : **Le radeau des morts** de Harald Mueller, par le Théâtre des 3 Hangars

2004 : **Scaramoucia l'européen** par les Carboni & Spirituosi

Radio

1998 : participation au concours **Radiomix** (Phonurgia Nova, Arles) : création d'une bande son de 4 minutes. Classement : 4ème. Concert en direct sur le Mouv' en 1999.

Ciné-Concerts

1996 : Les déshérités de la vie de G. Lamprecht (Espace Julien, Marseille)

1996 : Le Mécano de la Générale de Buster Keaton (10 représentations)

1996 : Le Paris-Dakar, documentaire de R. Gairaud (télévision belge)

1997 : Carmen de Chaplin, **Le moustique** de W. Mc Kay, **Un chien philanthrope**, **Buster et les Indiens** de Buster Keaton (Espace Van Gogh, Arles)

1998 : Un chien Andalou de L. Buñuel et S. Dali (cinéma le Méjan, Arles)

1999 : Small Wilderness, documentaire sur la Camargue (Festival Envies-rhônelements, Ilotopie, Port-Saint-Louis du Rhône)

1999 : Cops de Buster Keaton, **Feet of mud** de H. Langdon, **A man about town** de S. Laurel, **Easy street** de C. Chaplin (festival cinéma d'Alès)

2000 : Le Figurant de Buster Keaton (28 représentations)

2001 : Metropolis de Fritz Lang avec le soutien de la Ville d'Arles et de la SPEDIDAM

2002 : La Récré au Ciné (20 repr.) avec le soutien de l'ADAMI et du théâtre d'Arles

2002 : Nosferatu de F. W. Murnau, en improvisation (place de la Mairie, Arles)

2003 : Les Lieux du Mystère, de Jean-Claude Claeys, une BD mise en musique

2003 : Le Cameraman de B. Keaton, en improvisation (Théâtre antique d'Arles)

2004 : Le P'tit Ciné-Concert, films d'animation de Folimage et la Fabrique avec le soutien de l'Usine à Istres, de la SPEDIDAM, de la ville d'Arles, du Conseil Général 13 et du Conseil Régional PACA (plus de 60 représentations)

2004 : Le mécano de la Générale de B. Keaton, en impro (Cinéma l'Odyssée, Fos)

2005 : Aélita, la reine de Mars de Jacov Protazanov en partenariat avec les Cinéma du Sud et La friche la Belle de Mai (Marseille)

2005 : L'aurore de F.W. Murnau et **Safety Last** (avec Harold Lloyd) en improvisation, avec l'ADRC.

Le Philharmonique de la Roquette se produit depuis 1997 dans des festivals de cinéma, des médiathèques et des théâtres de la région PACA.

Les créations de ciné-concert figurent depuis 1998 dans le catalogue du dispositif SAISON 13 / SAISON 13 PLUS mis en place par le Conseil Général des Bouches du Rhône.

Le Philharmonique participe régulièrement à des événementiels (ouvertures de saisons, inaugurations de salles de spectacles...) et s'adapte à vos projets.

Le Philharmonique en quelques lieux

Bouillargues, Nîmes, Mages, Le Vigan
cinémas Le Venise à Sommière, Le Regain à Barjac,
avec le Conseil Général du Gard (30)

Théâtre d'Arles (13)

Théâtre Armand - Salon de Provence (13)

Médiathèque de Mauguio (34)

Cinéma Le Méjan - Arles (13)

Espace 110 - Illzach (59)

Théâtre Jean Vilar - Montpellier (34)

Cinéma UTOPIA - Avignon (84)

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

Festival off d'Aurillac (15)

Al Carrer '03 et 05 - Viladecans (Espagne)

Théâtre Antique - Arles (13)

Festival Font'arts - Pernes les Fontaines (84)

Espace Julien - Marseille (13)

Théâtre du Cratère - Alès (30)

Immeuble Le Corbusier - Marseille (13)

Cargo de nuit - Arles (13)

L'usine - Istres (13)

Cinémas de Sarlat (24), Blanquefort, Pessac (33), Gueret (23), Tulle (19) avec l'ADRC

La Friche la Belle de Mai - Marseille (13)

Châlon dans la rue - Châlon sur Saône (71)

Des Lendemain qui Chantent – Tulle (19)

Durée du spectacle : en fonction du film
Compagnie : 3 musiciens + 1 technicien son

Régie technique : Emmanuel Duchemin, 06 10 25 27 92, techdelarok@free.fr

Les « ciné concerts improvisés » étant une formule à géométrie variable, les données techniques exposées ci-dessous ne sont qu'indicatives, adaptables en fonction des lieux et sujettes à modifications tant qu'il n'y a pas d'accord technique définitif.

A) DISPOSITIF SCENIQUE :

La particularité des ciné-concerts est que les musiciens jouent face à l'image, éventuellement dos au public — ce qui ne gêne en rien le spectacle ! Répartis suivant les lieux de part et d'autre de l'écran ou, si la hauteur le permet, disposés en arc de cercle au dessous de l'image (cf. photos sur <http://phildelarok.free.fr/technique.php>), un minimum de recul leur est nécessaire afin de bien voir le film.

L'éclairage souhaité ne sert qu'à souligner la présence des musiciens. De faible intensité, il ne devra en aucun cas gêner la projection.

La régie doit impérativement se situer "en salle", centrée par rapport à l'écran.

L'obscurité nécessaire au spectacle doit pouvoir être obtenue dès notre arrivée (sauf plein air).

B) PLATEAU :

4 x 8 m minimum, pendrillonné à l'italienne selon les découvertes, rideau de fond noir (+ écran de projection si le lieu est équipé)

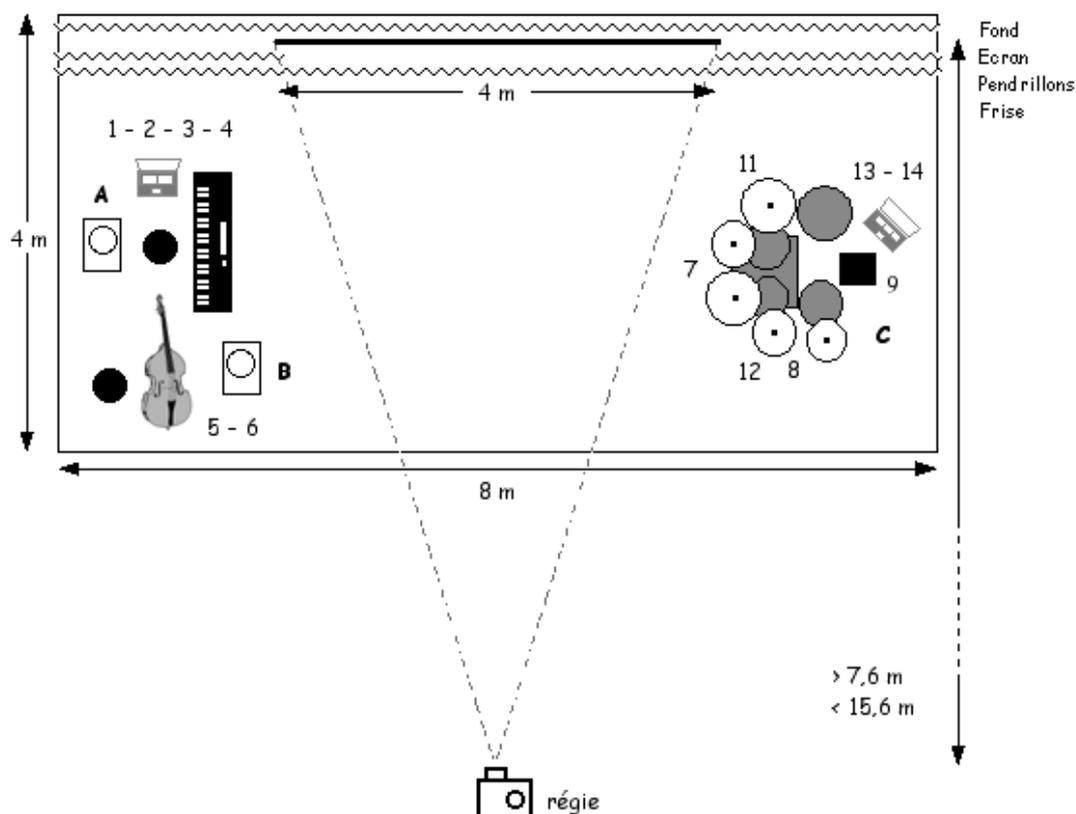
- *A fournir par la structure d'accueil :*
 - 1 tabouret haut en bois (support pour ampli basse)
 - 2 points d'alimentation 220V~16A répartis sur scène pour les instruments
- *Loges :* pour 3 personnes avec serviettes éponges, miroirs éclairants, tables, douches et WC à proximité
- *Catering :* eau minérale, café, thé, jus de fruits, barres céréales, fruits, spécialités régionales et vins de pays bienvenus !

C) LUMIERE : à fournir par la structure d'accueil

L'équipe du Philharmonique de la Roquette ne comprend pas de technicien lumière.

- 3 x PAR 64 en CP61 à disposer en douche sur les musiciens (filtrage Lee n° 205)
- éclairage de face pour les saluts (ex: 4 x PC 1 kw)
- jeu d'orgue 6 circuits

PLAN DE SCENE

D) SON :

- *Fourni par la compagnie* : console 01v96, retour au casque pour le batteur.
- *A fournir par la structure d'accueil* : un système de sonorisation complet comprenant micros, pieds, câblage, multipaire 16+4, un égaliseur 2x31, diffusion façade de concert adaptée au lieu (type MTD115) avec renfort de basses ainsi que deux bains de pieds 400W RMS (type MTD112) sur deux circuits indépendants (A et B) et amplification appropriée.

NB : pas de console, 1 ligne supplémentaire pour le système de retour casque (C)

PATCH

N°	Instrument	Micro / DI	N°	Instrument	Micro / DI
1	Clavier G	DI	9	Grosse caisse	C535 (Beta52)
2	Clavier D	DI	10	Caisse claire	Beta57
3	Clavier 2 G	DI	11	OH G	SM81
4	Clavier 2 D	DI	12	OH D	SM81
5	Basse électrique	DI	13	Ordinateur G	DI
6	Contrebasse	- (en Y avec la basse)	14	Ordinateur D	DI
7	Contrebasse	DPA (fourni par cie)	15		
8	Voix	Beta58	16		

E) PROJECTION :

- *A fournir par la structure d'accueil :*

La projection du film 35mm est entièrement à la charge de l'organisateur.

- *Fourni par la compagnie (en cas de projection vidéo) :*

- lecteur DVD
- vidéo-projecteur 3500 lumens
(image au format 4/3, largeur d'image minimale = distance de projection / 3,9 ; maximale = distance de projection / 1,9)

Si le lieu n'est pas équipé :

- écran 4 x 3 m + structure : distance de projection mini = 7,6 m ; maxi = 15,6 m

F) PLANNING :

- *1er service :*

- montage plateau, son, lumière et projection
- réglages, balance

Personnel demandé : 1 régisseur lumière, 1 régisseur son (+ projectionniste)

- *2ème service :*

- répétition (raccord)
- spectacle
- démontage

Personnel demandé : 1 régisseur lumière, 1 régisseur son (+ projectionniste)

Le Philharmonique de la Roquette dispose d'un système de projection et d'une petite sono lui permettant une complète autonomie technique pour les petites jauges. Pour des lieux plus importants, un système de sonorisation et de projection adapté devra être fourni par l'organisateur.

Nous restons à votre écoute pour toutes questions et adaptations nécessaires, n'hésitez pas à nous contacter !

le philharmonique de la Roquette

Le Philharmonique de la Roquette
Maison des associations
bd des Lices
13200 ARLES

<http://phildelarok.free.fr>

Contacts :

Coralie
06 19 87 00 08

ou

Julien
06 15 09 72 03

phildelarok@free.fr

Nos partenaires :

