

Les liens entre
images, musiques,
et émotions.

**Une action
culturelle et
participative**

par *Pigments ciné-concerts*

Quelques repères

2 intervenant.e.s
musicien.ne.s professionnel.e.s.

Tout public
à partir de 6 ans

Intervenant.e.s autonomes
techniquement
instruments, sonorisation,
vidéoprojecteur

Durée : entre 1 h 30 et 2 h
projection du film comprise
atelier de 45 min / 1 h

Un ciné-concert c'est quoi ?

Le ciné-concert, est un genre de spectacle qui associe la **projection** d'un **film muet** et l'exécution en live d'une ou plusieurs pièces musicales par un.e ou plusieurs.e.s **interprètes**.

À l'époque du cinéma muet, cette situation était la règle, les musicien.ne.s se chargeaient alors d'accompagner les films en utilisant des partitions écrites par des compositeurices spécialisé.e.s auxquel.le.s les **réalisateur.s** avaient fait appel.

Objectifs ↓

- Découvrir des notions musicales simples et apprendre à les repérer.
- Identifier les liens entre musique, image et émotions.
- S'écouter, écouter les autres et favoriser l'expression de chacun.
- Développer la confiance en soi et le sens critique, ouvrir la curiosité.
- Mieux connaître l'histoire du cinéma (cascades, effets spéciaux, jeux d'acteurs).
- Ces objectifs et points clés seront travaillés en cohérence avec l'âge du public concerné.

Moyens ↓

- Rencontre avec des professionnel.e.s de la musique et de la création musicale à l'image.
- Identifier à travers la musique différentes émotions et les relier à l'image.
- Exprimer son avis sur l'impact d'un accompagnement.
- Participer en groupe à un moment ludique à travers la réalisation de bruitages sur un film.

La musique et le cinéma représentent aujourd'hui deux arts majeurs. Ils sont en perpétuel développement et pourtant toujours intimement liés.

Plus que de simples divertissements, ce sont deux vecteurs culturels qui se nourrissent et s'inspirent mutuellement pour mieux créer des émotions.

À travers une action culturelle originale et participative, les intervenant.e.s guideront les publics sur l'importance des liens entre la musique et l'image, ainsi que leurs effets sur les émotions ressenties.

La période unique en son genre qu'est le cinéma muet servira de terrain de jeu pour comparer et expérimenter des accompagnements musicaux. Elle servira aussi à sensibiliser le public à l'histoire du cinéma, en évoquant notamment les techniques d'époque utilisées (cascades, mimiques, plans coupés...), ainsi que quelques noms des grand.e.s premier.e.s acteurices.

À la fin de la séance, le public assistera à un ciné-concert participatif, où il pourra découvrir le rendu direct du sujet traité pendant l'atelier.

Déroulé de l'atelier ↓

- **Présentation des musiciens**
- **Histoire du cinéma muet**
- **Présentation d'un ciné-concert et du travail composition**
  - Définition du ciné-concert
  - Explication du processus d'écriture d'une musique de film : travail de composition, de répétition
- **Initiation à des notions musicales simples et leur liens avec l'image**
  - Vocabulaire musical de base (tempo, notes, rythme, accords)
  - Travail de différents rythmes simples (percussion corporelle)
  - Identifier comment procurer des émotions avec une musique, et décrire son lien à l'image.
- **Enregistrement de bruitages, écoute du rendu**
- **Ciné-concert**
- **Retour sur le spectacle et temps d'échange**

Détail du déroulé de la séance ↓

- **Présentation des musicien.e.s**

Brève présentation du parcours musical et de la formation des intervenant.e.s. Il s'agit ici de parler du métier de musicien à travers son rôle et son fonctionnement.

- **Histoire du cinéma muet**

Le cinéma muet est un genre cinématographique peu connu du jeune public. Une mise en lumière de ce genre permettra de retracer l'évolution du septième art à travers ses bouleversements techniques et ce qu'ils ont induit. Nous expliquerons dans ce point, en comparaison avec le cinéma actuel, comment l'absence de dialogues influence le jeu des acteurs ainsi que les techniques de réalisations.

- **Présentation d'un ciné-concert**

Comment s'articule le travail de composition et de répétition d'un ciné-concert ? Nous parlerons du processus de création artistique, des échanges entre nous et de l'autocritique, comment mêler écriture et improvisation, comment faire évoluer un spectacle...

• Initiation à des notions musicales simples et leur liens avec l'image

Il s'agit d'évoquer et de rendre le public familier avec des notions musicales simples telles que le rythme, le tempo et la mélodie. Grâce à des jeux et des échanges,

le public saura identifier les différences entre plusieurs notions et leurs influences sur la musique.

Exemple : Que se passe-t-il quand on accélère une séquence musicale ? Comment jouer la même séquence de manière joyeuse ou triste ? Comment mêler les notes au rythme ?

Nous voulons dans cette partie de la séance expliquer l'impact que la musique peut avoir sur l'image.

Nous présenterons diverses sonorités et modes de jeux,

et nous montrerons comment ceux-ci retranscrivent

des émotions. Nous intégrerons plusieurs jeux pour illustrer le propos.

Exemple : Nous visionnerons une scène de film sans musique, puis avec une musique adaptée et enfin avec une musique volontairement inadaptée. Nous échangerons sur les effets et différences perçues.

Dans un second temps, nous parlerons du rôle des bruitages, nous montrerons à quel moment il est préférable de ne pas jouer de musique au profit de bruits, et comment retranscrire le rire à travers ceux-ci.

C'est un point important de la séance car ici aura lieu une participation du public au spectacle. La salle de projection sera équipée en amont de plusieurs microphones réglés afin de pouvoir enregistrer le public. Nous demanderons alors aux participants de réaliser certains bruitages en direct (clap de mains, cris, rires, etc).

• Projection du film et réponses aux questions

Pour terminer et illustrer l'ensemble de l'atelier, nous réaliserons un ciné-concert comprenant le résultat de ce qui a été abordé pendant l'atelier :

→ Certaines scènes seront accompagnées par la séquence musicale qu'aura choisi le public entre plusieurs propositions présentées en amont.

→ Pendant la projection les bruitages enregistrés en amont seront utilisés à plusieurs moments dans la création musicale, parfois bruts et parfois embellis de certains effet en direct.

→ Après la projection nous feront écouter les bruitages seuls et le public pourra reconnaître à quels moments ils ont été utilisés.s.

Un temps d'échange viendra clôturer la séance où nous pourrons répondre à toutes les questions du public.

PIGMENTS

CINE-CONCERTS

Contacts ↓

- **Jérémy Cazes** 06.35.55.64.26
- pigments.cineconcerts@gmail.com

Ils nous font confiance ↓

