

| Ciné-concert |
| À voir en famille |

La Muse en Zik présente

fantasmagories

• Création
le 18 déc
2016

au cinéma François Truffaut
à Chilly-Mazarin (Essonne)

Composition originale
et direction musicale **Bertjeff** •

Alphayin
— accompagnement de projets artistiques —

Contact diffusion
+33.(0)6.58.58.77.11
alphayin@bbox.fr

' fantasmagories ' |

| Ciné-concert |
| À voir en famille |

| La séance |

Émile Cohl, *Fantasmagorie* (1908)
Ladislav Starewitch, *Fétiche Mascotte* (1933)
Lotte Reiniger, *Cinderella* (1954)
Konstantin Bronzit, *Lavatory-Lovestory* (2007)

Bertjeff, composition originale, direction musicale

Léo Blumenfeld, contrebasse
Vincent Gailly, accordéon
Bertjeff, clarinette, clavier

| En avant-scène |

Yulia Aronova, *One, Two, Tree* (2014)
Bertjeff, soundpainting

Durée du ciné-concert 56 minutes

Production La Muse en Zik
En partenariat avec la ville de Chilly-Mazarin
et le cinéma François Truffaut
avec le soutien du Conseil départemental de l'Essonne

 Attaché de production & diffusion Alphayin
Contact : +33.(0)6.58.58.77.11 – alphayin@bbox.fr

Fantasmagories propose un parcours dans le cinéma d'atelier et d'invention, en quatre films courts, signés par de grands maîtres de l'animation, entre 1908 et 2007.

Émile Cohl, dont le micro film (à peine 2 minutes!) donne son nom au ciné-concert, est un formidable animateur de la première heure. À l'autre bout du siècle, avec *Lavatory / Lovestory*, le réalisateur russe **Konstantin Bronzit** fraternise avec **Cohl** par l'humour, et le coup de crayon... Entre ces deux caractères tendres et espiègles, s'inscrivent les flamboyants **Ladislav** et **Irène Starewitch** dont le *Fétiche mascotte* (1933) fascine encore **Terry Gilliam**. Enfin, **Lotte Reiniger**, que **Jean Renoir** avait baptisée «la maîtresse des ombres», propose une magnifique version de *Cendrillon* (*Cinderella / Aschenputtel*, 1954). C'est sa technique des silhouettes découpées qui aura inspiré **Michel Ocelot** pour son célèbre *Princes et Princesses*... Sur ces esthétiques qui ont gardé toute leur fraîcheur et leur belle singularité, **Bertjeff** a composé une musique délicate et délurée à la fois. Une musique sans enfantillages, qui épouse les univers fantasques, voire fantasmatiques, sinon fantastiques, des pionniers du cinéma.

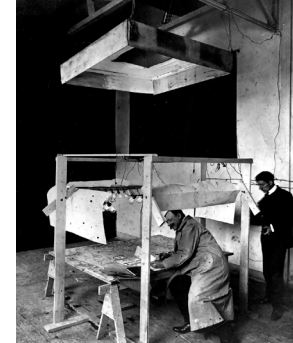
Actualité des ciné-concerts
<http://www.cineconcert.fr/>

Ciné-concert

On entend par ciné-concert l'association entre un film muet, de l'époque où le cinéma ne savait pas faire autre chose, et des musiciens en chair et en os qui accompagnent ce film en direct devant un public qui, avant la séance, était persuadé qu'il allait s'ennuyer...

' la séance | Émile Cohl |

' Émile Cohl |

Émile Courtet, alias **Émile Cohl** (1857-1938), crée *Fantasmagorie* en 1908, chez Gaumont. Une petite pépite d'à peine 2 minutes qui concourt à la naissance du dessin animé sur pellicule... Dessinateur, caricaturiste, photographe, entrepreneur de cinéma forain, collaborateur des laboratoires Eclair aux Etats-Unis, **Émile Cohl** réalise plus de 300 films en quinze ans. Grâce à la passion de son petit fils, **Pierre Courtet-Cohl** et l'engagement de Gaumont-Pathé Archives, du Forum des Images et de la Cinémathèque française, il obtient une véritable reconnaissance à titre posthume, en 2008, pour les 100 ans de *Fantasmagorie*.

' *Fantasmagorie* | (1908, 1 min 52 | Gaumont

Sur le tableau noir, une main trace à la craie le trait qui enfante un petit bonhomme et, dans ce tout premier geste de création, enchaîne d'incessantes transformations. Ainsi, de surprise en surprise, **Émile Cohl** crée un univers poétique, de pure fantaisie et de liberté. Ce pionnier de l'animation ne s'est pas limité à cette technique dont la simplicité et la force ont fait le succès. Il a pratiqué son art en bricoleur infatigable, maîtrisant la diversité des formes et des techniques : prises de vues réelles en pixilation (image par image), marionnettes, papiers découpés, incrustation ou objets animés...

Pierre Courtet-Cohl et Bernard Génin
Émile Cohl : l'inventeur du dessin animé
« Hors collection », + 2 DVD, 2008

Émile COHL, sous la dir. de Pascal Vimenet
Éditions de l'œil, coll. Les Animés, 2008

La séance | Ladislav Starewitch

Ladislav Starewitch

Né à Moscou en 1882 de parents polonais, **Ladislav Starewitch** passe une enfance heureuse en Lituanie, puis en Estonie. Renvoyé de l'école, il s'intéresse aux papillons, au dessin, au théâtre, à la photographie... En 1920 il émigre en France. Dans sa maison de Fontenay sous Bois où il installe famille et studio de cinéma, il réalise tous ses films jusqu'à sa mort en 1965. Depuis la fin des années 80, **Léona-Béatrice Martin-Starewitch** et **François Martin** se sont passionnément engagés pour l'inventaire, la restauration et la redécouverte de ce cinéma marionnettique virtuose. Ainsi sont accessibles aujourd'hui en DVD une vingtaine de films, dont *Les contes de l'horloge magique*, *Les fables d'après La Fontaine*, *Le Roman de Renard*, et *les Aventures de Fétiche*...

Fétiche Mascotte

Ladislav Starewitch assisté d'Irène Starewitch (1933), 20 min 15

Le film s'ouvre sur une chambre de misère où la mère d'une petite fille alitée fabrique des jouets. L'enfant a la fièvre, rêve d'une orange, la mère pleure. Une larme coule sur la poitrine d'un chiot de tissu et lui insuffle la vie. Le film bascule alors de la chambre à l'univers urbain, féroce et fantastique, que traverse l'animal pour déguster l'orange et l'offrir à l'enfant. Avant le dénouement, mille et un diables seront sortis de leur boîte cinématographique...

Il existe depuis 2013 une version remontée de *Fétiche mascotte*, plus proche des 1000 mètres de pellicule que comptait la toute première version, sous le titre *Fétiche 33-12* (édition DVD Doriane Films).

<http://starewitch.pagesperso-orange.fr/>

La séance | Lotte Reiniger

Lotte Reiniger |

Lotte Reiniger est née en 1899 à Berlin. En 1926, elle crée *Les Aventures du Prince Ahmed*, le premier long métrage d'animation de l'histoire du cinéma européen, considéré comme un chef d'œuvre. Celle que son ami **Jean Renoir** surnommait la « maîtresse des ombres » réalise plus de 40 films et s'illustre par une technique originale : des fonds colorés où évoluent des silhouettes graciles ou extravagantes, au prix d'un travail d'orfèvre, chaque figure étant découpée aux ciseaux et noircie à la mine de plomb. En 1949, **Lotte Reiniger** et son mari **Carl Koch**, également réalisateur, s'installent définitivement à Londres. **Lotte** décède en 1981, laissant derrière elle un fabuleux héritage à redécouvrir. En 2007, **Hanna Schygulla** prête sa voix pour une sortie en version restaurée des *Aventures du Prince Ahmed*, dont Carlotta produit le DVD l'année suivante.

Cinderella | Lotte Reiniger assistée de Carl Koch (1954), 10 min 04 | Primrose Film Productions

Lotte Reiniger a montré un appétit insatiable pour le conte traditionnel : *Hansel et Gretel*, *Jacques et le haricot magique*, *Aladin et la lampe merveilleuse*, *le roi Grenouille*, *La belle au bois dormant*... Elle aura tourné deux versions de *Cendrillon*, en réinterprétant pour le cinéma le conte le plus populaire au monde, rendu célèbre par **Charles Perrault** et **les frères Grimm**. En 1922, à Berlin, elle réalise *Aschenputtel*, une première version dans le style expressionniste, puis en 1954, *Cinderella*, une version féérique, dans le cadre d'une commande pour la télévision américaine.

<http://www.tuebingen.de/stadtmuseum/14816.html>
<http://www.lottereiniger.de>

La séance | Konstantin Bronzit

Konstantin Bronzit

Konstantin Bronzit est né à Leningrad en 1965. Après avoir intégré le Cours supérieur pour scénaristes et réalisateurs sous la direction du maître de l'animation soviétique **Fiodor Khitruk**, il entre chez Pilot, le premier studio privé, ouvert en 1988. Il y réalise *Switchcraft*, en 1994, avec lequel il soutient son diplôme de fin d'études, prix du meilleur court-métrage du festival d'Annecy ! Couronné de récompenses pour *Au bout du monde*, réalisé en résidence au studio Folimage en France, **Konstantin Bronzit** reçoit en 2015 le Cristal du court-métrage (1er prix) du 39e Festival international d'Annecy pour *Nous ne pouvons pas vivre sans le cosmos*. Enfant du dégel, nourri de culture humaniste, et de la grande tradition du conte russe, il est l'un des 150 animateurs et artistes associés du studio Melnitsa à St Petersburg.

Lavatory-Lovestory | (2007), 9 min 45 Nominé aux Oscars 2009 Studio Melnitsa

C'est une histoire (moderne) qui peut arriver à tout le monde, car l'amour n'attend pas... et il arrive (ou pas) sans prévenir, n'importe où et n'importe quand. Ainsi, dans les toilettes pour messieurs, une dame pipi se désespérait de trouver l'âme sœur, sans savoir qu'à deux pas, un homme l'aimait en secret... La Juliette de **Konstantin** a des formes et un certain âge, mais elle est dessinée avec une telle tendresse, et un tel sens de l'économie de moyens et de l'épure qu'on ne lui volera pas un Happy End bien mérité...

Tous nos remerciements au **studio d'animation Melnitsa** et à **Konstantin Bronzit** pour la projection de *Lavatory-Lovestory* en ciné-concert.

<http://melnitsa.com/>
<http://www animator.ru/>

L'avant-scène | Yulia Aronova

En amont du ciné-concert, La Muse en Zik propose un atelier **soundpainting** sur les images de Yulia Aronova. L'atelier, conduit par Bertjeff, s'adapte à tous les publics : musiciens d'un orchestre à l'école ou d'une harmonie, chœur d'enfants, chorale... Il offre, le jour J de la projection, un bonus de sept minutes jubilatoires.

Yulia Aronova |

Née en 1983, **Yulia Aronova** est diplômée du VGIK Gerasimov Institute of Cinematography de Moscou. Graphiste, animatrice, illustratrice, scénariste, elle obtient en 2014 une résidence d'artiste au studio de production Folimage à Bourg-les-Valence. Depuis sa sortie, *One, Two, Tree* accumule les récompenses en festival. Aux dernières nouvelles, le film a obtenu, entre autres, le Prix spécial du jury international à Hiroshima, le Prix des P'tits loups à Montréal, The Viktor Kubal Award à la Biennale de Bratislava...

One, Two, Tree |

(2014), 6 min 50
Folimage (France) | Nadasdy Film (Suisse)

One, Two, Tree raconte évidemment l'histoire d'un arbre, pas beau, mais futé. Un jour il décide de s'arracher à sa condition et vole les bottes d'un marcheur assoupi. Le voilà en tête d'une folle promenade... La réalisatrice conduit de main de maître un conte-randonnée au cours duquel s'affirme une joyeuse farandole.

<http://www.soundpainting.com/>

Soundpainting

Le **soundpainting** est un langage de signes, universel et multidisciplinaire, permettant de composer une partition en temps réel, avec un ensemble de performers : musiciens, chanteurs, comédiens, danseurs ou artistes visuels. Ce langage, inventé par **Walter Thompson** comporte aujourd'hui plus de 1200 gestes que peut prescrire le soundpainter... Au point de rencontre de la composition, de la partition graphique et de l'improvisation, le résultat est le plus souvent réjouissant !

Bertjeff est certifié soundpainter Walter Thompson.

la musique

Acidulée, grinçante, rythmique, un peu klezmer, parfois disco... Bertjeff qui aime par dessus tout le cinéma de Jacques Tati, Bourvil ou Léos Carax, convoque pour les images animées un drôle d'héritage, entre boîte à musique et musique savante.

Bertjeff

Clarinetiste et poète, compositeur et parolier, interprète, Bertjeff produit en 2007 un premier album de chansons, *Des nouvelles d'en bas*, avec le soutien de la Sacem.

En 2014, il réalise *Les gueux* sur des textes de Paul Vaillant-Couturier, Jehan Rictus, Gaston Couté, Jules Jouy, Edmond Haraucourt, Alphonse Allais... L'album fait l'objet d'un Coup de cœur du Centre de la Chanson (CCCC juin 2015). Ému par la poésie du cinéma muet, comme par la fraîcheur du film d'animation, Bertjeff compose des musiques originales à jouer en ciné-concerts et écouter / voir en famille.

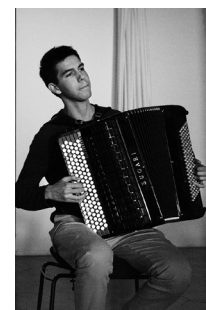
La Revue Europe a publié dans son numéro de l'été 2016 un choix de ses poèmes.

<http://www.centredelachanson.com/index.php/chroniques-2015/684-bertjeff-les-gueux-chansons-a-deboires-et-a-dechanter-cccc-juin-2015>

Léo Blumenfeld

Diplômé du Conservatoire Iannis Xénakis d'Evry dans les classes de Pierre Feyler et de Philippe Lacarrière, Léo Blumenfeld se produit en trio, quartet, big band et orchestre symphonique... En 2016, il compose et interprète pour le théâtre la musique du *Goût du Pschitt orange* à l'affiche du Théo Théâtre à Paris. Parallèlement Léo enseigne dans les conservatoires de Grigny et de Provins, avec l'ambition d'amener la musique dans les quartiers les plus défavorisés : orchestre à l'école à Grigny, projet DEMOS de la Philharmonie de Paris.

Vincent Gailly

Né en 1996 à Charlottesville aux États-Unis, Vincent Gailly débute sa formation avec Manu Comté à Bruxelles puis à l'École Supérieure des Arts de Mons, avant d'intégrer en 2014 la classe d'accordéon de Max Bonnay au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Il y développe un large intérêt pour la musique d'avant-garde et la création musicale, notamment avec Jens McManama en musique de chambre, ainsi que pour les musiques improvisées qu'il pratique avec le saxophoniste Vincent Lê Quang.

L'ours du ciné-concert

Fantasmagories a été créé le dimanche 18 décembre 2016 au Cinéma François Truffaut, à Chilly-Mazarin (Essonne)

Production La Muse en Zik

En partenariat avec la ville de Chilly-Mazarin et le cinéma François Truffaut avec le soutien du Conseil départemental de l'Essonne

Attachée de production & diffusion Véronique Donnat/Alphayin

Contact : +33.(0)6.58.58.77.11 / alphayin@bbox.fr

Graphisme du dossier Aurélie Yvin / www.aurelieyvin.com

Remerciements à Agnès Bertola / Gaumont-Pathé Archives, Konstantin Bronzit, Nicolas Chemin / Cinéma François Truffaut, Anne-Laure Jeffrard, Léona-Béatrice Martin-Starewitch, Anne Mikkonen / Melnitsa Animation Studio, Jérémy Mourlam / Studio Folimage, Frédéric Nael / Conservatoire de Chilly-Mazarin, Christel Strobel, Hélène Trotignon, Dominique Vérin, Céline Veyron.

Photos © Anabell Guerrero / Patrick Boisdrion / Nicolaj Lund

