

Empreinte Vagabonde

Ciné-Concert

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 leur histoire, leur patrimoine et de croiser les arts dans une proposition actuelle... *Empreinte vagabonde* est une collection de courts métrages de bretons amateurs de cinéma (des années 1920 à 1960), présentée et accompagnée en musique live (accordéon, chant, guitare, percussions et effets sonores).

Du documentaire à la fiction en passant par un simple film de contemplation, les deux instrumentistes proposent une musique inédite, mêlant leurs univers, entre des accents de musique swing, des créations d'univers sonores en passant par le chant traditionnel...

Co-production : Clair-Obscur/Festival Travelling, La Cinémathèque de Bretagne, La Cie Herrad

Genèse du projet

La création de ce spectacle s'est imposée aux deux jeunes musiciens. Leur première collaboration entre musique et cinéma s'est déroulée lors d'un Festival en Bretagne (La Bogue d'Or à Redon) qui organise chaque année un trophée du film accompagné : octobre 2012, les deux musiciens réalisent la musique pour « De pomme en cidre » (documentaire, 11 min). A l'issue de cette première création le duo s'est alors créé, emporté par le concept du ciné-concert : la réalisation d'une musique live au service des images. En collaboration avec Jean-François Delsaut de la Cinémathèque de Bretagne, c'est la création du spectacle *Empreinte Vagabonde*.

Notes d'intention

Allier la sincérité du court-métrage avec la générosité d'une musique acoustique.

Du film amateur présentant une authentique fraîcheur, la musique propose des points de vue poétiques surprenant l'imagination du spectateur.

Le choix des courts-métrages s'est effectué dans un souci de « diversité unie », autour de la personnalité de chaque réalisateur, du rythme des images et des thèmes abordés... Créer un spectacle avec une unité poétique, résultat d'une alchimie entre cinéma amateur, images en noir et blanc et univers sonore acoustique.

La composition de la musique en fonction de l'univers de chaque film s'est imposée naturellement, les musiciens ont pris le temps d'entrer en lien avec les images pour prendre un chemin bien particulier. L'idée ici n'est pas de réaliser une musique qui « colle » aux images, mais plutôt de proposer un autre regard. La création musicale cherche à écouter les différentes facettes de chaque film. Une musique parfois **poétique** : *interpréter la mélodie pure, toucher l'espace-temps, prendre le temps de dévoiler les sons et les sentiments* ; une musique **énergique** pour répondre à l'émulation collective : *thèmes virtuoses, travail autour de l'ostinato, des boucles, des effets sonores* ; une proposition **d'univers décalés** : *chansons et textes apportant alors un ton ironique, mélodies et rythmes désarticulés au caractère déroutant...*

Afin de répondre à leurs besoins d'expressions, les musiciens chercheront à puiser dans les possibilités techniques de chaque instrument : bruitages, virtuosité, effets, accumulations... D'autres sonorités seront également apportées pour élargir le panel des couleurs acoustiques du duo (glockenspiel, percussions à graines, senza, calebasse...).

La voix est utilisée sous différents registres : le swing pour une aventure légère, des nappes vocales pour un effet de chœur, le chant traditionnel du monde (de la Bretagne aux pays de l'Est...), la déclamation avec différentes voix parlées/chuchotées... Une voix cherchant à donner du souffle sans imposer une interprétation univoque.

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 3 acteurs : film, musique et public ; ce dernier construisant son histoire, à la rencontre des sens, de l'imaginaire, et de sa propre existence.

Collection des films

Les Amis de Gaudu (5'16)

Émile GAUDU, Pleurtuit 1927

Des visages d'amis, naturels et complices.

Une mèche au vent, face à la mer, un homme fume le cigare, des amis endimanchés autour d'une table boivent un verre, portait d'un moustachu à lunettes, grimaces en parade, pose le temps d'une photo...

Musique : une mélodie authentique transmet la fragilité de l'amitié dans une douce mélancolie.

De Pomme en Cidre (10'10'')

Louis CHIQUET, Erbray 1939 (documentaire)

De pomme en cidre, un joli verger, le manège de la rue de la Source, la chanson des blés d'or, la semence, les saisons, ramassage du blé, battage, le moulin à vent de la Renardière, un four à pain, des ouvriers aux portes de la boulangerie, le régal de délicieuses tartine de pain au beurre et à la confiture...

Musique : pièce musicale rythmée d'univers variés, afin de transmettre la longue chaîne du travail en campagne : blues, kejack indonésien, marche bretonne, déclamation, bruitages, mélodie suédoise, valse imparfaite, swing « shoo bee doo bee », chanson française... Le duo multiplie les expressions musicales grâce aux boucles et effets.

Ecole Maternelle (6')

Alain SOYER, Vitré 1953 (documentaire)

Des regards, des sourires et des pleurs. Portraits d'enfance, scènes de vie autour de l'école maternelle, des arrivées et des sorties en fanfares, les jeux en bois d'autrefois, le moment du repas, la cour de récréation et ses animations...

Musique : les cordes s'éveillent peu à peu, le xylophone prend place, une rengaine se construit autour du son de l'accordéon. Le thème ancré donne un caractère rassurant. Tel une cour de récré agitée, l'accordéon dissonne, en superposition.

Un Petit Train nommé plaisir (10'30)

Jean LAZENNEC, 1966 (fiction)

Par un dimanche après-midi, des enfants embarquent dans le petit train qui les mène depuis Châteaulin à la mer. Les préparatifs pour le grand voyage comme du temps du

Far West nous montrent les cheminots et leurs machines complexes. Le tortillard démarre et l'aventure commence au rythme d'une ritournelle qui berce les rêves des voyageurs. Les paysages défilent tandis que le réalisateur du film excelle dans les techniques de tournages copiées sur les plus grands du cinéma. Le petit train devient l'objet et le principal acteur de cette balade d'un autre temps.

Musique : l'attente du départ du train est illustrée par un thème rappelant la nostalgie du départ. Le rythme du train emporte la mélodie en ostinato minimaliste, l'histoire commence entre la locomotive et ses voyageurs. Contraste entre la vision intérieure du train : le rêve d'un voyageur et l'imaginaire d'une forêt fantastique, et la carapace extérieure de la locomotive où rythme et énergie prennent le dessus. La musique voyage aussi de part ses influences celtiques, tziganes et bulgares.

Le Baiser (1'30)

Émilie GAUDU, Pleurtuit 1927

Une allée de jardin sous un soleil d'été, un couple d'amants décidé à filmer une scène de baisers. Le réalisateur Gaudu se met en scène pour un plaisir amusé.

Musique : des rumeurs se font entendre, le village s'exprime et les sons se fauflent dans l'intimité des deux amoureux.

Meurtre (8'00)

Ciné-Club Vitréen, 1956 (fiction)

Dans l'univers du cinéma russe des années 1920. Il fait nuit, la pénombre donne place à des images menaçantes entre un homme et une femme qui doivent absolument réaliser « leur tâche » ce soir. Cette nuit tout sera fini. Le tic-tac seul de l'horloge seul résonne dans l'unique pièce de la maison.

Musique : une mélodie slave s'installe dans le foyer, c'est finalement un air de tango qui rendra la tension suprême de la fiction.

Mon p'tit coin de campagne (16')

Ange VALLÉE, Bourg-des-Comptes 1947

Une vieille femme lit une lettre de son fils.

La gare, les châteaux pittoresques, la rivière, la Vilaine et ses vieux moulins à eaux, passage de bateaux à l'écluse, l'éclusière à l'œuvre, pêcheurs... Fête annuelle, le 22 juin 1947, réveil en fanfare à 8 heures, départ de la course cycliste, les manèges sur la place du bourg, revue des pompiers et exercices de sauvetage, les lavandières, un p'tit coup de cidre, travail à la ferblanterie et étamage, le maréchal ferrant à l'ouvrage...

La vieille femme a fini sa lecture.

Musique : accumulation de sons, un chœur de voix chante la réunion, la fête bat son plein d'émotions. L'accompagnement musical transmet la chaleur des musiques ensoleillées, les phrases musicales s'envolent, puis apparaît le chant traditionnel à la marche du village, collecté dans ce lieu.

Mr Gaudu se grime (2'25)

Émile GAUDU, Pleurtuit 1927

Le réalisateur se présente sous différents personnages devant la camera : jeu d'acteur, accessoires, mines joyeuses, tirillées, amoureuses, inspirées, interrogatives...

Musique : sur une romance de Tchaïkovski, une douce mélancolie s'exprime, la solitude d'une mélodie entre la camera et son maître.

Musiciens

Accordéoniste et chanteuse, Morgane se joue d'une fusion entre sa voix et les frissons de son accordéon, pour obtenir une couleur originale et sensible servie par son énergie naturelle. Ancrée dans la tradition de Haute-Bretagne elle s'ouvre également aux mondes de la chanson française Swing, des arts de la rue...

Guitariste issu de la nouvelle génération de musiciens bretons, Heikki Bourgault travaille à élargir le jeu de l'accord ouvert en développant un vocabulaire à la fois personnel et sensible, et un sens de l'harmonie inventif et inattendu.

Les deux musiciens sont influencés par leur culture d'origine, mais aussi passionnés par « le métissage et la sincérité » des musiques du monde. L'originalité du duo se dessine avec les accents d'une musique swing, la création d'univers sonores actuels en passant par le chant traditionnel...

Le duo présente des musiques collectées, composées, créées, inspirées, modifiées... dans un souci de sincérité. Il s'agit bien ici pour le duo de proposer un autre regard que seul celui des images.

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

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 œuvres 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.

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 œuvre 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/Presentation-974-0-0-0.html

Formes d'interventions

Ciné-concert

Le duo vous propose de partager une « projection-live » dans un cinéma/salle de spectacle/centre culturel/un cadre intimiste/en plein-air...

Durée du spectacle : 1 heure ou 45 min

Fiche technique en Annexe.

Interventions pédagogiques

Diplômée du DUMI (diplôme universitaire de musicien intervenant), Morgane mènera un atelier d'expression autour de la pratique musicale, de l'interaction « image & son » auprès d'un public d'enfants.*

« Rentrer dans le monde du cinéma d'autrefois pour exprimer ses émotions par des images sonores », « Création d'univers sonores en lien avec l'image et son mouvement »,

« Appréhender les techniques musicales liées à la création sonore (bruitages, effets, boucles, mélodies, rythmes, enregistrements...) »

**Ces interventions pourront être en lien avec une séance du spectacle. En fonction du temps imparti, une restitution publique pourra être organisée.*

Empreinte Vagabonde

Choix des films : Jean-François Delsaut, Morgane Labbe, Heikki Bourgault

Musiciens : Morgane Labbe (accordéon, chant, percussions, effets sonores)
Heikki Bourgault (guitare acoustique et effets sonores).

Musiques : Morgane Labbe et Heikki Bourgault

Co-production : Clair-Obscur/Festival Travelling, Cinémathèque de Bretagne, Compagnie Herrad

Photos : Benoist Lhuillery

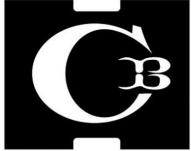
Contacts :

Morgane Labbe
labbe-morgane@orange.fr
06 35 20 73 09

Heikki Bourgault
heikki.bourgault@gmail.com
06 78 53 54 12

CINÉMATHÈQUE

DE BRETAGNE

gwarez filmoù

contact **Projet Cine-concert:**

06 78 53 54 12

06 35 20 73 09

labbe-morgane@orange.fr

heikki.bourgault@gmail.com

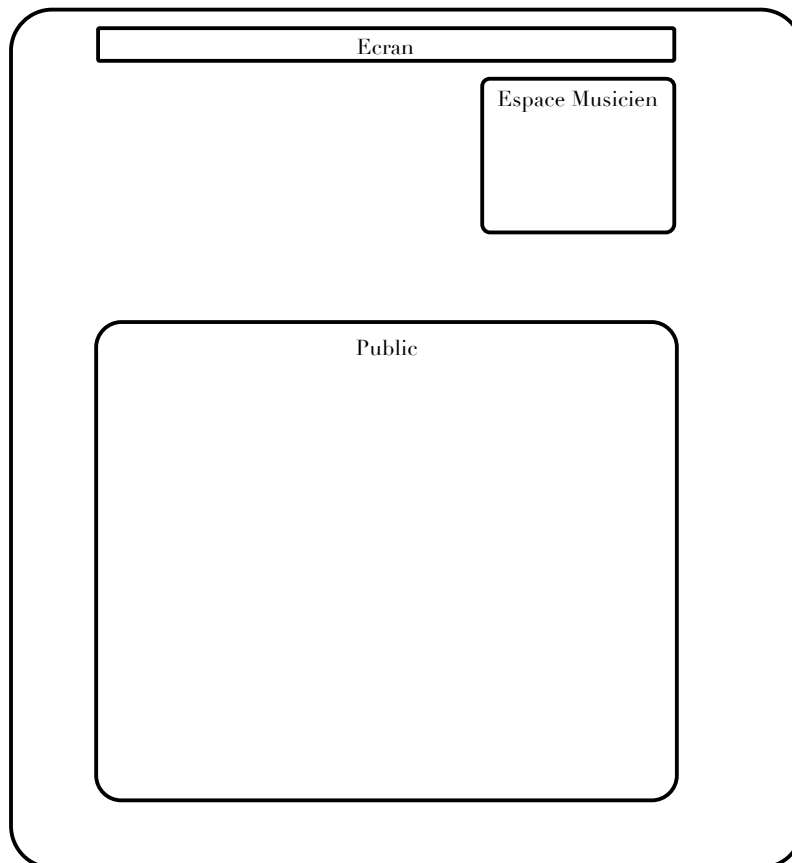
www.cinematheque-bretagne.fr

Plan de scène

Empreinte Vagabonde

Morgane Labbe & Heikki Bourgault
Ciné-Concert

Plan de salle

L'espace musicien sera de 4m sur 4m.

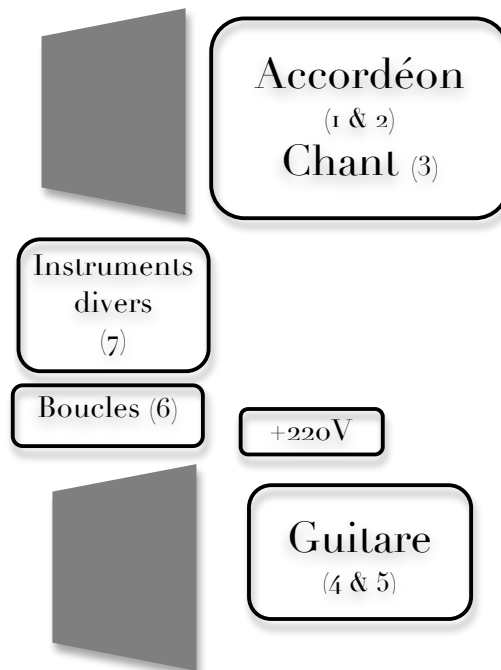
Les vidéos présentées sont en format numérique et seront lues depuis un disque dur externe.

Prévoir un système de diffusion vidéo adéquate et adapté au lieu.

Pour toutes questions, interrogations ou changements par rapport à cette fiche technique, n'hésitez surtout pas à nous contacter !

Plan de scène

écran

public

Patch

#	Instrument	Microphone/Ligne	Remarques
1	Accordéon MD	XLR (micro fourni - Superlux)	-
2	Accordéon MG	XLR (micro fourni - Superlux)	graves à accentuer
3	Chant	type SM58	Reverb grand pied
4	Guitare	XLR	-
5	Guitare - Octaver	DI	prise 220V
6	Boucles	DI	sortie ligne carte son
7	Instruments divers (glockenspiel, sanza, percussions...)	type overhead	grand pied

Les entrées 1 à 4 seront préamplifiées (XLR niveau ligne) au niveau des musiciens. Prévoir deux retours avec lignes séparées.

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, une sortie DVI et un port FireWire 800 pour la lecture du programme. Le disque dur (format NTFS) externe est apporté par les musiciens.
- 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.

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