

LES CINE CONCERTS & ATELIERS

CATALOGUE

L'Institut Jean Vigo, cinémathèque de Perpignan, organise des ciné-concerts pôur le jeune public depuis plusieurs années. Sur des films en distribution soigneusement choisis, ou à partir de montage réalisés avec notre collection de films amateurs. En effet, L'institut Jean Vigo collecte, conserve et numérise les bobines de films de famille, d'entreprise..., constituant une véritable mémoire du territoire.

Nous travaillons avec des artistes-musiciens du département, experts dans l'art de mettre en valeur un film et d'animer une séance pour les enfants.

Surpenants, originaux, tendres, nos ciné-concerts sont conçus pour tous les petits curieux!

L'Odyssée de Choum avec Maëlle Rouifed

Le Ciné-concert «L'Odyssée de Choum» produit par la cinémathèque de Perpignan avec la musicienne multi-intrumentiste Maëlle Rouifed a tourné dans les crèches et maternelles pendant un an, a été montré en salle, réjouissant les tout-petits, émouvant le plus grands...

Le film *l'Odyssée de Choum* est découpé en 3 courts-métrages. La durée totale du ciné-concert est de 45 minutes. Sur chacun des courts métrages, la musicienne alterne violoncelle, guitare acoustique, chant et cajon. Il correspond à un tout jeune public, de 2 à 8 ans. Un petit livret de jeux est prévu pour chaque enfant.

Le Nid

Sonja Rohleder, Allemagne, 2019, 4mn Pour charmer ses compères, un bel oiseau se montre très créatif.

L'Oiseau et la baleine

Carole Freeman, Irlande, 2018, 7mn Repoussé par les siens car il ne sait pas chanter, un baleineau erre dans l'océan et brave de nombreux dangers. Lorsqu'il remonte à la surface, il rencontre un oiseau en cage, seul rescapé d'un naufrage. L'oiseau lui, chante merveilleusement bien..

L'Odyssée de Choum

Julien Bissaro, France, 2019, 26mn Choum, la petite chouette vient juste d'éclore lorsque la tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler le second œuf de la nichée, la voilà qui s'élance contre vents et marées, bien décidée à trouver une maman...

Perdus? retrouvés! avec Maëlle Rouifed

3 courts métrages d'aventures polaires, mis en musique par la chanteuse et multi-instrumentiste Maëlle Rouifed pour une séance de 40 mn. Maëlle Rouifed interprète ses compostions poétiques, au chant et violoncelle.

Ce programme offre aux tout-petits, curieux et désireux de s'amuser, une porte vers un l'imaginaire et l'émotion. Il correspond à un jeune public, de 2 à 8 ans.

Pink Nanuq

Jeanine Reutemann, Suisse, 2009, 6'

Suite à la fonte des glaces, un ourson blanc migre vers le continent européen qui a pris désormais des allures tropicales.

Le silence sous l'écorce

Joanna Lurie, France, 2010, 11'

Dans une forêt couverte d'un grand manteau blanc, deux jeunes créatures découvrent la neige.

Perdu? Retrouvé...

Philip Hunt, GB, 2008, 24'

Par un beau matin d'automne dans une petite ville du bord de mer, la sonnette retentit chez un jeune garçon : derrière la porte se trouve un pingouin! Après de multiples tentatives pour se débarrasser de ce visiteur inattendu, le garçon décide finalement de le ramener chez lui... au Pôle Sud.

Maëlle Rouifed

multi-instrumentiste de talent

Chanteuse et musicienne intermittente du spectacle, Maëlle Rouifed est est une multiinstrumentiste de génie, une touche-à-tout, comme on dit, oui mais sauf qu'elle est aussi une très grosse bosseuse, perfectionniste plus que dans l'âme et que quand elle se lance dans un projet elle le fait à fond, non sans audace et ce grain de folie qui fait la marque des plus grands artistes.

Sa générosité et son sens de l'innovation, couplés à l'art de jeter des passerelles entre les cultures, nous ont scotchés à bien des égards. Et puis que dire de sa voix. Cette voix pleine de peps qui sait nous transporter au gré d'un univers oscillant aisément entre reggae, swing, jazz ou bossa.

Cette voix haut-perchée dont l'authenticité a fait écho du signal d'Écouves au pic du Canigou, en passant par le Djurdjura, tous trois points culminants et emblèmes de ses racines. Projections en ligne, Web TV, ateliers dans les écoles, ciné-concerts dans les crèches... autant d'initiatives qui ont été saluées par le CNC!

Quand la musique se mêle à la projection

Dans le cadre des Journées Plusieurs sentiments européennes du patrimoine, les services culture et l'Association des amis du patrimoine canétois et méditerranéen avaient programmé une projection d'images d'archives et de films amateurs. Initialement cette projection devait se dérouler en plein air sur la place Saint-Jacques, mais au vu des conditions climatiques, elle s'est finalement tenue à la galerie des Hospices Les films mis à disposition par l'institut Jean-Vigo montraient des images datant des années 1920-1930 jusqu'aux années 1970. Bien que s'agissant de films amateurs, ils étaient pour certains réalisés avec talent.

étaient mêlés, et si certaines scènes étaient ironiques, d'autres étaient émouvantes. L'émotion ressentie venait également de l'artiste présente pour ajouter un son aux images : Maelle Rouifeld a su choisir des morceaux complètement en adéquation avec les ima-

Les notes sortant de son violoncelle constituaient les paroles des images muettes. Elle a également chanté de sa voix douce plusieurs morceaux en s'accompagnant à la guitare démontrant toute l'étendue de son talent. Le public est tombé sous le charme.

D. R.

Maelle a sublimé les films de l'institut Jean-Vigo.

Précision

Dans l'article publié dans notre édition du lundi 27 septembre intitulé « Plus de 900 km pour le don d'organes et de moelle osseuse », c'est René Lebret qui a réussi le challenge et réalisé les 900 km, malgré les difficultés. Il a été rejoint durant son parcours par ses amis Jean Harel et Jean-Yves Bougras. Une belle performance.

Enfance d'hier avec Virgile Goller

Images
issues de nos
collections de
films amateurs

La musique de l'accordéoniste Virgile Goller accompagne avec délice un montage fait à partir de nos collections de films amateurs! Une véritable expérience sensorielle offerte aux enfants de 2 à 6 ans et aux adultes.

Un voyage dépaysant dans des images d'autres temps en couleurs ou en noir et blanc, majoritairement tournées dans la région : joies de la plage en famille, cour de récréation, colonie de vacances, classe de neige, spectacle de Guignol, apprenti Charlot à Montpellier... Des moments de vie pour découvrir avec plaisir les loisirs d'hier, pas si éloignés de ceux d'aujourd'hui!

chaire (5)

Virgile Goller l'accordéoniste passioné de ciné

Virgile, longtemps hanté par les héros noirs et blancs des films muets de son enfance, semble lui aussi tout droit échappé d'une toile de ciné. Le cinéma muet le captive, le bouleverse, l'attire inexorablement! Mais comment faire pour rejoindre ces magiciens d'un autre siècle? Comment les atteindre et les rencontrer par-delà le temps?

C'est au festival d'Anères, dans les Hautes-Pyrénées, qu'il va trouver une réponse à ses questions, en voyant pour la première fois des films muets accompagnés, en direct, par des pianistes de génie, voire même par des ensembles avec cordes et bois, et enfin (ô suprême révélation!) par un accordéoniste. Il revient, captivé, plusieurs années d'affilée, se plonger dans la salle obscure et se nourrir d'images et de musiques. Avec son accordéon, il apporte sa petite touche diablotine à la fête, chaque soir, au café du village.

Il accompagne en 2003 un film surréaliste de Germaine Dulac puis, La vocation d'André Carel un long-métrage de Jean Choux.

Entre deux fictions, il accompagne aussi avec émotion et ingéniosité L'Exode d'un Peuple de Louis Llech, documentaire inédit sur la Retirada, au Festival Confrontation (Institut Jean Vigo, Perpignan). Ce sera le premier acte d'un long compagnonage avec notre Cinémathèque: Virgile va accompagner un florilège de films muets, de la féérie des premiers âges au western en passant par des burlesques, des documentaires, des polars ou des chefs d'oeuvre de l'expressionnisme, mais aussi des films monté à partir de nos images d'archives, à destination du jeune public, où il transmet avec charme et enthousaisme sa passion pour le cinéma aux plus jeunes, captivés et emerveillés.

Les portes de nombreux festivals et salles de cinéma s'ouvrent alors à son insatiable soif de partage et de rencontres : Festival Jazzèbre (Perpignan), Festival Images (Vevey), Les Journées Cinéma et Cinémas Russes (Montauban), Rencontre Cinématographique (Pézenas), Cinémaginaire (Argelès-sur-Mer), Ecrans Britanniques (Nîmes), Festival Les Toiles des Enfants (Région Midi-Pyrénées), Jazzy Koum Ben Festival (Bamako, Mali), etc. Il est aussi invité à diriger des résidences de travail et des rencontres pédagogiques dans des institutions à l'étranger et à s'y produire en solo et avec des musiciens locaux: Institut Culturel d'Expression Française (Malabo, Guinée Equatoriale), Alliances Françaises (Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Panama).

Ciné-concert de poche avec Jodel Grasset

Une promenade dans le temps : instruments anciens et nouveaux, images des années 20, 30, 50 issues de nos collections.

Une séance de 40 minutes pour les enfants de 2 à 6 ans.

Images
issues de nos
collections de
films amateurs

Jodel Grasset, musicien multi-instrumentiste, médiéviste, utilise luths, psaltérion, chalumeau comme la musique électronique pour ce ciné concert en forme de balade dans le temps.

Sur un film conçu à partir de nos images d'archives, nous découvrirons avec lui une traversée des Pyrénées, de Pau à Port-Vendres, en passant par les Corbières, le Minervois, la Cerdagne: dans la campagne des années 30, ou à bord d'un train dans les années 20. Les images nous emmènent ensuite vers un grand carnaval des années 50, aux images étonnantes et lumineuses.

TEASER https://youtu.be/Xhkp2iLfuwY

Jodel Grasset

Formé au Conservatoire National de Région de Toulouse, dans le Département de Musiques anciennes, Jodel Grasset tombe dans les cordes anciennes il y a plus de vingt ans.

Il développe une musique actuelle associant instruments médiévaux aux boîtes à sons électroniques.

Cette musique « médioénique » s'entend autant en concert que dans des projets théâtraux et vidéos.

Également instrumentiste dans les ensembles «Suonatori» «Les Sacqueboutiers de Toulouse» et «L'Ensemble Baroque de Toulouse ».

A propos du ciné-concert de poche

« Je vous convie à une réactivation d'une mémoire populaire commune où le manuscrit ne reste pas lettre morte ; la partition, des lignes sourdes ; l'image, un souvenir estompé.

Sur scène, un musicien suit la vidéo en jouant de ses instruments, tout comme les artistes qui accompagnaient les films au début de l'aventure du cinéma.

C'est dans cet esprit que j'emploie des échantilloneurs, des oscillateurs électroniques, un boucleur couplés à des instruments acoustiques pour développer un procédé musical global que j'appelle : «Le Concert de Poche».

Associé à des projections vidéo en lien permanent avec la musique, «Le Ciné-concert» devient dès lors un spectacle total qui peut se porter «à dos d'homme». Le musicien devient ainsi un collaborateur artistique de la mémoire patrimoniale.

Accuiellez un atelier dans votre structure : sur une paire d'heure ou sur un temps plus long, avec des tout petits comme des plus grands.

Le métériel nécessaire à chaque atelier est frouni par la cinémathèque et suivant els ateliers, les participants peuvent repartir avec le film réalisé.

DISPONIBILITES & TARIFS

Disponibilités : sur demande

. Tarifs : pour les ateliers de 2h : 180 € pour les ateliers de plusieurs demi-journées : sur demande

Ciné-marionnettes

Les tout-petits apprennent à tourner un film en direct, avec des marionnettes : leçon sur gros plans, plans larges, mise en scènes mise en musique, éclairages, dialogue... jusqu'au montage!

A l'issue de l'atelier les participants repartent avec le fichier du film.

Maternelles : 30 mn

Doublage

Apprenez à doubler des extraits de films d'animation comme des professionnels du cinéma en utilisant le système de bande Rythmo (le texte défile sous les images de manière synchrone avec le mouvement des lèvres).

A l'issue de l'atelier les participants repartent avec le fichier du film.

de 7 ans à adulte 12h

Cinéma d'animation

Réaliser un petit film d'animatino en 2D selon diverses techniques de stop motion (papier découpé, figurines) pour une réalisation complète, avec bruitage et doublage.

de 7 ans à adulte : 3 demi journées d'atelier et 1 journée de montage : limité à 10 participants

Tournage

Réaliser un court métrage en groupe de son écriture à sa réalisation juq'u a sa projection. Toutes les missions sont à remplir ! : scénariste, cadreur, réalisateur, preneur de son, scripte, régisseur plateau, acteur...

5-10 ans • 10-15 ans • 16-25 ans • 10 demi journées

La cinémathèque travaille avec ses homologues à mettre en valeur le patrimoine cinématographique. Les films choisis pour nos créations de ciné-concerts sont des films muets, des copies rares et peu montrées mais qui ont en commun d'être des films accessibles au tout public. Comédie, film d'action, ou film culte.

Les musisicens avec lesquels nous travaillons savent jouer de l'anachronisme : parfois fidèle à l'époque et au ton, ils savent prendre des libertés pour redonner toute leur force à ces images.

Disponibilités et tarifs sur demande

Trois dans un sous-sol avec Maëlle Rouifed & Virgile Goller

Virgile Goller, accordéoniste qui met en musique le cinéma muet de l'expressionnisme au burlesque et Maëlle Rouifed, violoncelliste, chanteuse, multi-instrumentiste poly-talentueuse, allient pour la première fois leurs sensibilités pour créer ce ciné-concert exceptionnel.

En analogique ou en loop, ils s'approprient cette comédie soviétique à coup de jazz et d'envolées slaves.

Trois dans un sous-sol, une comédie soviétique!

D'ABRAM ROOM, URSS, 1927, 1h31 (DCP)

On se fait en général du cinéma soviétique une image sévère et compassée, marquée par la propagande. En réalité une bonne partie de la production était destinée à faire rire. "Il faut que les bolcheviks rient", aurait dit à peu-près Staline.

Trois dans un sous-sol tire son charme particulier. Une liberté de mœurs qui étonne un peu (reliquat du libertinage des débuts de la révolution), une liberté de ton qu'on sent fragile, même si elle ne touche pas aux fondamentaux de la société socialiste : en particulier la critique du problème du logement et la question de l'avortement qui confère à la fin du film un ton plus grave et étonnamment féministe. Ajoutons des personnages jeunes, une héroïne émancipée et débrouillarde, et pour couronner le tout, la séduction d'un tournage largement en extérieur qui a pris avec le temps une forte valeur documentaire et une aura poétique, deux domaines dans lesquels le cinéma soviétique a toujours excellé.

Le Golem avec Le SING

LE GOLEM

Fiction - Allemagne, 1920, 1h16 -DCP - VO/ST anglais Paul Wegener et Carl Boese

Prague, au XVIe siècle, un rabbin crée avec de l'argile une Créature : le Golem. Usant de sorcellerie, il lui donne vie pour qu'il protège les Juifs des persécutions.

Chef-d'œuvre du cinéma expressionniste, le film anime avec ses ombres et lumières les déséquilibres et les tourments du monde. Le mythe fantastique du Golem enfante le genre filmique des monstres qui menacent les hommes perdant leur humanité. Frankenstein pourrait tout devoir au Golem!

La rencontre du SING avec le Golem :

Le ciné concert sur le Golem est en partie improvisé et en partie composé. Les séquences de base ont été composées sur ordinateur. D'autre part, une partition d'improvisation jouée et traitée en direct s'y ajoute avec des indications de jeu pour former un véritable scénario sonore. Il s'agit à la fois de servir l'image et la narration et de produire des effets de contraste pour mettre l'image en valeur. C'est pour cela qu'on entendra autant des sonorités empruntées aux musiques traditionnelles de l'Est que des sonorités électroniques. Les anachronismes produits par la rencontre des sons électroniques et de l'ambiance médiévale du film mettent en lumière le caractère moderne de cette histoire où l'homme se trouve débordé par sa propre création. Une bande son originale à la fois acoustique et électronique où passé et présent se conjuguent.

Nos protagonistes se seront inspiré, parmi d'autres influences, des univers de Philip Glass, Steve Reich, de la synthwave mais aussi du Jazz épuré d'un John Surman ou plus impétueux d'un John Tchicai.

Le SING

C'est La Société des Improvisateurs Nés du GORI, dont on situe les origines aux alentours de la place Rigaud, addition de Sebastien Del Grande et Julien Saïman :

Sébastien Del Grande est un saxophoniste, batteur, claviériste et chef d'orchestre à l'univers singulier, il improvise et compose depuis les années 90 à Paris où il étudie avec le batteur légendaire Sunny Murray, puis fréquente la scène jazz à Toulouse et s'installe en 2005 à Perpignan pour étudier et jouer avec le saxophoniste danois John Tchicai, complice d'Archie Shepp et John Coltrane. Depuis lors il a joué à Casablanca avec son trio Jazz et collaboré à des performances Rock et Electronica avec Pascal Comelade, Jack of Heart (Tour UK, Hollande, Belgique) et Markus Detmer (Label Staubgold), avec la chorégraphe Kerry Paly (Tourbillon) et les poètes Laura Vasquez et Jérémy Tissier (L'Issue Animale) et un ciné-concert sur les Vampires de Louis Feuillade avec JB Bassach et M. Detmer pour l'Institut Jean Vigo. Ses projets actuels sont Le GORI, le Grand Orchestre Rigaldien d'Improvisation, le groupe de Rock Theodore & the Nothing, «L'air du temps», solo dystopique (Sax, synths & drums)

Julien Saïman partage sa vie professionnelle depuis des années entre la philosophie (notamment en animant des débats « cinéphilo » dans divers cinémas) et la musique. D'abord batteur et percussionniste (surtout le tabla indien, le handpan et les percussions moyen-orientales). Il a navigué dans les musiques du monde en fondant le groupe Satsuna et en accompagnant des musiciens aussi divers que le jeune virtuose de la flûte indienne Rishab Prasanna, le guitariste flamenco Pedro Soler ou le guitariste et composteur Pierre Rescan. Il est revenu plus récemment à la batterie et au rock dans le groupe cosmopolite Theodore and the Nothing aux cotés notamment de Sebastien Del Grande.

Il compose aussi depuis des années de la musique assistée par ordinateur dans son projet « Anatma Sound ». Et c'est dans ce registre qu'il intervient auprès Sebastien DG pour redonner vie et jeunesse au Golem en utilisant ses samples, handpan et harmonium.

Sherlock Junior avec Le Conservatoire

Sherlock Junior

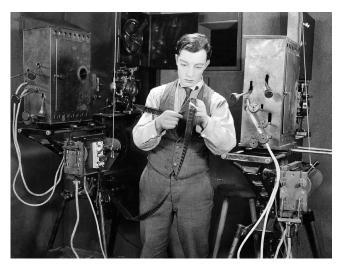
Buster KEATON USA, 1924, 43', DCP

Int.: Buster Keaton, Kathryn McGuire, Ward Crane...

Un projectionniste, amoureux timide, voudrait mener une vie plus aventureuse et étudie consciencieusement le manuel « Comment devenir détective ». S'endormant pendant une projection, après avoir été berné par son rival en amour dans une affaire de vol, il rentre dans l'écran et peut prendre sa revanche, en rêve, sous les traits de Sherlock Jr., le meilleur détective du monde.

Le film présente bien sûr nombre de gags millimétrés, de chutes et de cascades (effectuées par Keaton lui-même qui, en plus, double un partenaire pour une chute dangereuse!) mais l'univers du rêve offre des libertés dont l'acteur-réalisateur ne se prive pas. On peut qualifier de surréa-listes certaines séquences qui font l'une des originalités de ce moyen métrage, l'autre étant l'interaction entre le cinéma et la vie réelle, où l'on découvre qu'un film peut être instructif, aider à débloquer des situations et ouvrir la voie à un happy end un peu ambigu.

« La contraction subtile et la généralisation des confusions entre le monde réel, le monde du rêve et le monde projeté du cinéma placent ce tour de force parmi les meilleurs produits à Hollywood. » (Christopher Bishop)

Les sons des images, une formation du Conservatoire de Perpignan:

le Conservatoire à Rayonnement Régional Montserrat Caballé propose "Les sons des images": dans le cadre de son programme pédagogique et artistique le Conservatoire a travaillé sur la création musicale pour accompagner le film *Sherlock Junior*:

Les six musiciens du collectifs ont choisi de mêler la musique live, aux sons pré-enregistrés. Des nappes de voix répondent ainsi au saxophone ou à la flûte traversière, en laissant toujour la part belle à l'harmonique.

La musique s'attache aux personnages, et un peu à contrepied, préfère souligner la mélancolie de Buster Keaton.

Avec:

COMPOSITION ET GUITARE CLASSIQUE Miguel Angel Romero, PIANO, David Pigassou FLÛTE TRAVERSIERE, Claire Pigassou SAXOPHONE, Boris Texidor TUBA, Harumi Baba VIBRAPHONE ET PERCUSSIONS, Benjamin Bang

Quel est le coût?

Le coût d'un ciné-concert se situe entre 500 € et 1700€ (prix TTC, L'Institut Jean Vigo étant une association non soumise à la TVA) suivant que le ciné concert est fait à partir de nos collectons d'images amateurs ou à partir d'un film d'exploitation et le nombre de musiciens.

Un exploitant de cinéma pourra choisir de prendre en charge le film d'exploitation en commercial, baissant d'autant le montant du devis.

Le prix comprend : Les droits du film La rémunération de l'artiste et son transport Le temps de travail de l'association

Le prix ne comprend pas : La salle, écran et capacité de projection

CONTACT

dorothee.berthomieu@inst-jeanvigo.eu 04 68 43 09 39

CINÉMATHÈQUE de PERPIGNAN

Arsenal, 1, rue Jean Vielledent 04 68 34 09 39 contact@inst-jeanvigo.eu www.inst-jeanvigo.eu