

Scènes Occupations
présente

How to be a Keaton

un **CINÉ-CONCERT**
tout public

création : juin 2021

CONTACT

Scènes Occupations
22, rue des Arandes – 21000 Dijon

Sarah Douhaire – 06 23 15 50 08 – scenesoccupations@orange.fr
www.scenesoccupations.fr

Qu'est-ce qu'un ciné-concert ?

Le ciné-concert consiste en la projection d'un film accompagné en direct par des musiciens installés au pied de l'écran.

Une musique au service de l'œuvre, pour aider à entrer dans l'univers du film.

Le ciné-concert est une manière de revenir aux origines du cinéma, à sa dimension de spectacle vivant.

Le ciné-concert *How to be a Keaton*

Cette nouvelle création de ciné-concert de Scènes Occupations est prévue pour juin 2021.

Elle pourrait être définie comme l'opus numéro 2 du ciné-concert *A la rencontre de Charley Bowers* créé en 2016. En effet, nous souhaitons réunir la même équipe que ce soit au pied de l'écran, à l'écran ou derrière l'écran. Un nouveau musicien toutefois, nous rejoint pour donner du sang neuf à l'équipe, c'est Pierre-Olivier Fernandez dit PoF, au violon.

Le ciné-concert *How to be a Keaton* est basé sur le moyen-métrage de 1924 de Buster Keaton *Sherlock Junior*, agrémenté avant et après d'un film tourné spécialement pour l'occasion par Scènes Occupations où l'interaction entre l'écran et la scène engendrera des situations loufoques.

La durée du ciné-concert sera de 65 ou 70 minutes environ. Nous le souhaitons pour tous les publics.

Des séances scolaires sont possibles et même souhaitées (deux représentations par jour sont possibles), ainsi que des actions pédagogiques et de médiation artistique. Cela peut prendre la forme d'un atelier de ciné-concert régulier à l'année ou un stage plus condensé avec une école de musique ou une classe CHAM de collège. Le résultat du travail pourrait être présenté en 1ère partie de la représentation du *How to be a Keaton*.

Le travail de création a débuté mi-septembre 2020 avec un visionnage collectif du chef d'œuvre de Buster Keaton de 1924 et un planning de création a été fixé :

- octobre à décembre 2020 > composition musicale collective sous la direction de Philippe Poisse. En parallèle, le scénario du film en prologue est construit.
- janvier à mars 2021 > répétitions musicales.
- fin mars/début avril 2021 > tournage et montage du film en prologue.
- mai/juin 2021 > répétitions du ciné-concert
- juin 2021 > création

La Ville de Longvic soutient d'ores et déjà le projet en le parrainant pour le réseau Affluences. Le Conseil Régional Bourgogne-Franche Comté également en le pré-achetant pour la saison culturelle de l'été 2021 du Château de Châteauneuf-en-Auxois.

Générique

How to be a Keaton
un ciné-concert de Scènes Occupations

Au pied de l'écran

Pierre-Olivier Fernandez : violon
Francis Perdreau : contrebasse
Philippe Poisse : piano
Loïc Royer : clarinettes

A l'écran

Emmanuel Vérité et son personnage Charlie
et Buster Keaton bien sûr !

Derrière l'écran

Réalisation : Jean-Marc Bordet assisté de
Sarah Douhaire
Au son : Samuel Babouillard

Production : Scènes Occupations

LE FILM DE BUSTER KEATON – SHERLOCK JUNIOR

Sherlock Junior – 1924 – 46 minutes – Noir & Blanc – muet

Une ode au cinéma, un tour de force technique... Un des plus grands muets en 45 minutes !

Un projectionniste de cinéma (interprété par Buster Keaton), amoureux de la fille de son patron, est brutalement rejeté par celle-ci lorsque, victime d'une manœuvre d'un rival malhonnête, il est injustement accusé de vol. Dans sa cabine de projection, il s'endort et rêve qu'il rejoint, en tant que détective, les personnages du film qui se déroule sur l'écran et dont l'intrigue n'est pas sans rappeler ce que lui-même est en train de vivre dans la réalité.

Dans ce moyen-métrage, technique et émotion ne sont pas loin d'être synonymes. Keaton métamorphose, pour notre plus grand plaisir, la réalité en illusion.

N'oublions pas que ce film a près d'un siècle ; il constituait en son temps, à bien des égards, un exploit. Le terme post-production ne recouvrait pas grand-chose : tout devait être imprimé directement sur la pellicule. Autrement dit, Keaton conduit réellement, sur un long parcours, une moto en étant assis, non sur la selle, mais sur le guidon. Toutes les scènes n'étaient évidemment pas aussi dangereuses, mais elles n'en exigeaient pas moins des prouesses techniques de la part des opérateurs notamment pour les scènes de dédoublement de personnage.

oui oui, Keaton est bien là, accroché à la barrière du passage à niveau pour descendre du toit et arriver dans la voiture...

Ces aspects techniques ne relèvent pas uniquement de la rubrique "making of". La ténacité qu'ils impliquent est une preuve parmi d'autres de l'importance de l'émotion chez Keaton ; elle rejoint, en effet, l'impassibilité légendaire de son personnage. Cette impassibilité - au demeurant toute relative, car il convient de ne jamais oublier son regard - n'est pas celle d'un indifférent, mais d'un résistant.

Ces aspects techniques touchent aussi au sujet même de *Sherlock Junior*, puisque nous nous trouvons, bien avant *La Rose pourpre du Caire* et bien avant *Last Action Hero*, face à un film qui n'est autre qu'une proclamation de foi adressée au cinéma.

LE FILM EN PROLOGUE

En prologue, nous créerons un film spécialement pour l'occasion donnant la parole au personnage Charlie interprété par Emmanuel Vérité (voir + bas dans la présentation de l'équipe).

Charlie est fan de Buster Keaton, il veut le rencontrer. Nous jouerons, comme Keaton dans *Sherlock Junior*, sur les espaces et le temps. Pourquoi Charlie, personnage de 2021, ne pourrait pas rencontrer Keaton de 1924 ? Pourquoi Charlie à l'écran ne pourrait pas interpeller les musiciens au pied de l'écran, qui lui répondent ? Pourquoi les musiciens au pied de l'écran ne pourraient pas rejoindre Charlie à l'écran ? Au cinéma, tout est possible !!

Nous voulons développer le principe amorcé dans notre ciné-concert *A la rencontre de Charley Bowers*. Dans *How to be a Keaton*, nous amplifierons l'interactivité entre l'écran et la scène, et nous nous amuserons avec les situations loufoques que cela peut engendrer.

Premières pistes de recherche pour la création du ciné-concert (octobre 2020)

Reprise d'éléments similaires au ciné-concert sur Charley Bowers :

- Intervention filmée de Charlie en introduction de la projection de « Sherlock junior » d'une durée approximative de 15 minutes
- Pendant la projection, Charlie lit (et commente éventuellement) en voix off les cartons du film qui sont en anglais
- Réapparition de Charlie à l'écran après le film pendant le final musical et le salut.

Nouveautés :

- Intervention des musiciens à l'écran avec Charlie (Attention : veiller à ce que l'apparence physique et vestimentaire des musiciens soit identique à l'écran et lors des représentations)
- Séquences musicales avant le film, pendant/avec l'introduction de Charlie.
- Séquence finale exclusivement musicale. A l'issue de la projection du film de Keaton, les musiciens sur scène enchainent et jouent avec leurs doubles à l'écran. Charlie se joint à l'orchestre (au yukulélé et/ou à l'harmonica).
- Le film en prologue et le final sont tournés en 16/9 pour marquer la différence avec le Keaton qui est en 4/3
- Principe du plan séquence et du lieu unique abandonné au profit d'un découpage en plans et séquences tournés en intérieur et en extérieur sur différents sites à définir.
- Trucages aussi proches que possible de ceux utilisés par Keaton (pas de fond vert)

Les motivations de Charlie – le personnage interprété par Emmanuel Vérité :

Charlie est un fan absolu de Buster Keaton. Il admire son idole pour sa virtuosité d'acteur et de réalisateur, ses exploits de cascadeur, sa puissance burlesque mais aussi pour la singularité de sa personnalité et sa force poétique. Toutes ces caractéristiques lui sont autant de motifs d'inspiration dans sa propre existence et son comportement. Fan au point de vouloir lui ressembler ? **How to be a Keaton...**

Avec son enthousiasme et sa verve, il interpelle le public pour l'entraîner dans l'univers de Keaton, préparer et aiguïser son regard à toutes ses dimensions : comique, spectaculaire, inventive, onirique, etc...

Pour l'occasion, il propose au public d'assister à la projection d'un de ses chefs d'œuvre : *Sherlock Junior*. Sans dévoiler le contenu exact et détaillé du film, il en suggère l'originalité, la richesse et la subtilité en utilisant des comportements similaires ou faisant écho à ceux de Keaton dans le film à suivre. En bon fan qui se respecte, il connaît les gags, les inventions et les exploits de Keaton par cœur, se les approprie, s'en inspire, les recrée à sa façon (plus ou moins habilement), « à la Charlie ».

Liste (non exhaustive) des séquences du film pouvant servir de référence à Charlie :

- Keaton l'homme au visage impassible > parallèle entre l'image de Keaton avec le livre « How to be a detective » et Charlie « how to be a Keaton »
- Balayage de papiers collants > Idée d'une partition collante transmise entre Charlie et les musiciens
- Filature (marche collée dans les pas d'une autre personne) > idée d'un duo Charlie et Francis pour la différence de taille
- Le rêve du projectionniste (Keaton se dédouble, sort de son propre corps) > Procédé à répliquer sur Charlie et/ou les musiciens

- L'entrée de Keaton dans l'écran de la salle de cinéma > les musiciens peuvent passer de l'écran à la scène. Charlie, quant à lui, est bloqué dans l'écran. Il peut se mouvoir comme il veut à l'intérieur de l'écran dans tous types de séquences filmées en intérieur ou en extérieur, mais il lui est impossible de sortir de l'écran et de venir sur scène.

- Voyage magique (changement soudain de décor dans la continuité de mouvement du personnage) > Ce pourrait être le mode de transport de Charlie dans ses déplacements extérieurs.

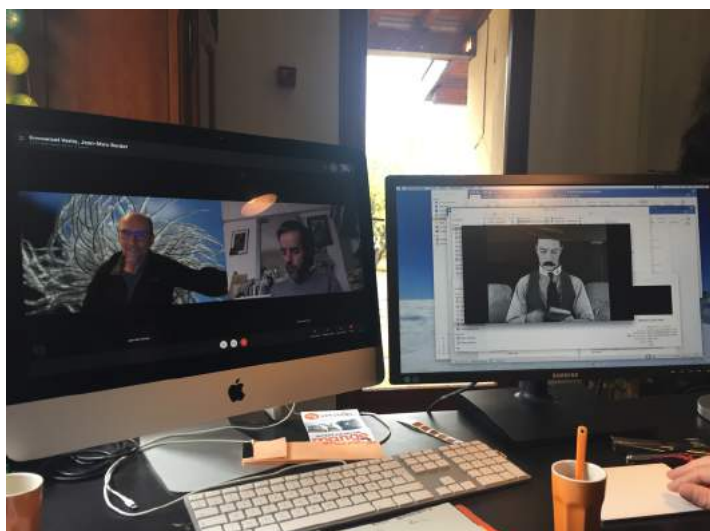
Esquisse de synopsis :

Charlie apparaît à l'écran pour présenter son idole et le film qui va être projeté. Mais pour que la projection puisse avoir lieu, il constate qu'il manque un ingrédient indispensable au cinéma muet : il faut un accompagnement musical, il faut des musiciens.

Où sont-ils ? Pourquoi sont-ils absents ? Les explications peuvent être de plusieurs natures : lacune d'organisation, simple panne de transport, musiciens inconséquents, etc.... Quoi qu'il en soit, Charlie décide d'aller lui-même les chercher et il prend à témoin le public de sa quête.

Les pérégrinations de Charlie servent de prétextes à ses réflexions sur l'univers de Keaton et à la mise en scène de diverses situations, tours et gags keatoniens qu'il interprète « à la Charlie » (Cf. le voyage magique, le dédoublement, la filature, etc...) avec la participation volontaire ou non des musiciens.

Au bout du compte, Charlie parviendra à réunir les quatre musiciens sur scène... là où Charlie, lui, restera bloqué à l'écran ; pas de quoi être triste, il est dans l'écran, tout près de Keaton ! Avec lui ? Tout est en place pour la projection. Charlie annonce le film, la musique commence, « *Sherlock junior* » démarre.

réunion en distanciel avec Jean-Marc Bordet, Emmanuel Vérité, Sarah Douhaire et... Buster Keaton

répétition en présentiel avec Philippe Poisse, Loïc Royer, Pierre-Olivier Fernandez et Francis Perdreau et... Buster Keaton

LA MUSIQUE

Les quatre musiciens installés au pied de l'écran interprètent une composition originale collective dirigée par Philippe Poisse spécialement pour le film *Sherlock Junior* de Keaton. Loin des stéréotypes habituels de l'accompagnement du cinéma muet, sensuelle et loufoque, leur musique traverse jazz, yiddish, musique populaire, classique...

Pierre-Olivier Fernandez dit PoF - violon

Pierre-Olivier commence l'apprentissage du violon à l'âge de 6 ans sous la contrainte de ses parents. Son cursus classique au CNR de Dijon est finalement avorté par un renvoi en 1996. Grâce à une forme de chance et aux rencontres fortuites, il se produit aux côtés d'artistes tels que Bastien Lallemand, Yves Jamait, François Chattot, Albin de la Simone, Babx ou JP Nataf, et joue dans des formations comme Ittika, Hyperion, Urban Quartet... Il compose également pour l'orchestre du CNR Dijon, l'ensemble orchestral de Dijon et l'ensemble Zic-Zag.

Francis Perdreau – contrebasse, violoncelle

En parallèle à ses études classiques dans les conservatoires de Dijon et Chalon sur Saône il s'est formé "sur le terrain" à d'autres musiques : jazz, chanson ou rock. Il a joué également comme comédien-chanteur-musicien avec plusieurs compagnies, dont la Compagnie Pièces et Main d'œuvre ou les Rasposos. Il est également chanteur lyrique.

Philippe Poisse - piano

Fondateur de La Goutte qui fait déborder le jazz, musicien et compositeur de musique, il est, depuis sa rencontre avec Christian Sauvage, "son mentor", au service des autres disciplines artistiques et notamment le ciné-concert. Il est le cofondateur et le codirecteur du festival de ciné-concerts qui se déroule à Dijon depuis 2004.

Loïc Royer – clarinettes

Né en 1975 à Chaumont. Après avoir étudié la clarinette aux conservatoires de Dijon, Lyon et Aubervilliers, il enseigne dans des écoles de musique autour de Dijon. Il participe actuellement à de nombreux spectacles mais aussi de nombreux ensembles musicaux comme Khamsin ou Zéphyr.

LE RESTE DE L'EQUIPE – A L'ECRAN ET AUTOUR DE L'ECRAN

Buster Keaton (1895 – 1966)

Keaton n'est pas seulement un personnage burlesque, mais un metteur en scène jouant aussi bien de son visage, de son corps, que de l'espace. De son nom complet Joseph Frank Keaton Junior, "Buster" est un surnom générique ("pote") signifiant aussi "casse-cou". Considéré comme "l'homme qui ne riait jamais", Keaton fut un être, dans la vie, à l'opposé de ses personnages. Cette façade au visage impassible, Keaton s'en servait pour avoir un personnage parachuté dans une situation dans laquelle il n'a pas sa place au départ mais toujours prêt à faire face.

Le génie de Keaton est immense, il pratique le gag avec une précision d'orfèvre, presque en mécanicien.

Emmanuel Vérité - *Charlie*

Emmanuel Vérité a suivi entre autres, les cours de l'Ecole Supérieure d'Art Dramatique de Pierre Debauche et Françoise Danell à Paris. Il a d'ailleurs participé aux échanges entre cette école et le "Rose Bruford collège of speech and drama" de Londres.

En 1993, il fonde avec le metteur en scène Benoît Lambert une compagnie de théâtre, Le Théâtre de la Tentative. On a pu le voir dans des rôles du répertoire ou des œuvres contemporaines. Il joue également sous la direction de Daniel Mesguich, Pierre Debauche, Robert Angebaud, Vincent Poirier... Depuis 2005, il alterne son activité de comédien avec l'écriture et la réalisation de courts-métrages.

Le personnage de Charlie, totalement décalé est une sorte de clochard céleste érudit. Le comédien Emmanuel Vérité, qui l'a créé (avec Benoît Lambert) et l'incarne, le qualifie "de loser flamboyant", avec ses tennis, sa moustache et sa chemise hawaïenne.

Jean-Marc Bordet – réalisation vidéo

Depuis une trentaine d'années, Jean-Marc Bordet est le réalisateur de productions de toutes natures et de tous formats : films de fiction, courts métrages, clips, bandes annonce, etc... et surtout, de films documentaires (une trentaine de réalisations de ce type). Très impliqué dans le travail de mémoire, il est notamment l'auteur des films de la collection "*Les derniers témoins de la résistance et de la déportation*". Depuis 2014, il est de toutes les aventures de Scènes Occupations.

Sarah Douhaire - production

Sarah Douhaire a suivi une maîtrise de gestion des entreprises culturelles et un DESS de Politique Culturelle. Après 4 ans à l'atheneum, Centre culturel de l'Université de Bourgogne, où elle occupe le poste d'administratrice puis de directrice par intérim, elle accompagne la compagnie de théâtre de rue 26000 couverts pendant 12 ans. En 2014, elle quitte cette joyeuse bande pour s'occuper pleinement du projet qu'elle a créé avec Philippe Poisse autour du ciné-concert en 2001 : **Scènes Occupations**. En parallèle, elle met ses compétences à disposition de diverses compagnies comme Les Encombrants et Underlounds en tant qu'administratrice de production, la compagnie Entre chien et loup (chargée de production), ou encore les 26000 (encore eux !) ou *Mégastars* en tant qu'assistante à la mise en scène...

SI VOUS VOULEZ EN SAVOIR + SUR SCENES OCCUPATIONS

SCÈNES OCCUPATIONS depuis près de 20 ans s'attache à faire découvrir cette forme artistique si particulière qu'est le CINÉ-CONCERT.

Et ce par le biais de 4 axes :

LA CRÉATION et LA DIFFUSION

Le répertoire de Scènes Occupations destiné à la diffusion est aujourd'hui composé de :

* *La nuit des morts-vivants* – film de George A. Romero de 1968 ; un ciné-concert accompagné en direct par 2 pianistes et un batteur.

* *A la rencontre de Charley Bowers* – un ciné-concert à partir de 6 ans avec deux moyens-métrages de Charley Bowers et un court-métrage créé spécialement pour l'occasion en préambule / accompagné en direct par 3 musiciens.

* *Le Mécano de la General* de Buster Keaton / accompagné en direct par 2 pianistes et 2 batteurs. Du burlesque à grand spectacle.

* *Alices Comédies* – un ciné-concert à partir de 5 ans sur les premiers dessins-animés de Walt-Disney / accompagné en direct par la troupe semi-professionnelle de Scènes Occupations (2 musiciens et un sonorisateur professionnels et 14 musiciens amateurs).

LA FORMATION

Scènes Occupations encadre des ateliers de ciné-concerts, dans des écoles de musique ou Conservatoire ou autres organismes, et ce depuis plus de 10 ans :

* avec des écoles de musiques du département de la Côte d'Or : Bligny-sur-Ouche, Montbard, Gevrey-Chambertin/Nuits-Saint-Georges, Mirebeau-sur-Bèze, Sombornon, Auxonne, Saint-Apollinaire, Longvic.

* avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de Dijon

* avec deux centres de loisirs de la Ville de Longvic

* avec la classe unique de l'école maternelle de Lux (21) via le CLEA Seine et Tille.

* avec les 4 CHAM (classes à horaires aménagés musique) de la 6ème à la 3ème du Collège Camille Saint-Saëns de Chaumont (52) en collaboration avec le Conservatoire de Chaumont.

* avec tous les élèves de l'école de musique de Tonnerre (89) lors d'une master-classe

* avec les patients de l'atelier musique du CATTP Bachelard à Dijon

LE FESTIVAL DE CINÉ-CONCERT

Depuis 2004, Scènes Occupations organise un festival de ciné-concerts fin juin à Dijon. Une programmation éclectique de ciné-concerts qui permet de découvrir la multiplicité de cette forme artistique : un ciné-concert différent chaque soir et des représentations scolaires en journée et des ateliers de ciné-bruitage musical.

La 16ème édition du festival de ciné-concerts a eu lieu en juin 2019. Quant à la 17ème ....

**Pour en savoir encore + : www.scenesoccupations.fr
scenesoccupations@orange.fr
Sarah : 06 23 15 50 08**