Dossier de présentation

Création jeune public
Ciné-concert-spectacle

2018

PLAN 9

Et Si le ciel était vert

Principe et histoire.

Etre différent. En quoi cela consiste ?
Quelle signification ? Avantage ou inconvénient ?

La découverte de la différence, de sa propre différence apporte bien souvent les premières questions existentielles de tout à chacun.

Le rapport aux autres, à l'étrange, à la différence sont des thèmes fondateurs de l'individu. Les enfants, en tant que vrai éponge, absorbent et se nourrissent perpétuellement du monde qui les entoure. C'est pourquoi, il est pour nous crucial de leur faire connaître l'hétérogénéité du monde, la mixité et la richesse que cela apporte.

Les images, le cinéma et particulièrement le court-métrage sont des outils visuels et narratifs parfaitement adaptés à notre volonté pédagogique.

Nous avons choisi des films aux potentiels forts, sur les sujets de l'amitié, du regard de l'autre, de la différence. Sujets avant tout, vecteurs de richesse et de créativité. Grâce aux images, les émotions se mettent à nus et permettent d'enclencher un vrai dialogue avec le public.

Perdu ? Retrouvé ! / Réal : Philip Hunt

Rabbit and deer / Réal : Péter Vàcz

Et Si le ciel était vert

Principe et histoire.

La chose perdue / Réal : Andrew Ruhemann et Shaun Tan

Perdu ? Retrouvé ! / Réal : Philip Hunt

L'image mais pas que. La musique, outil indispensable de notre création, est le véritable révélateur des sens. Donner du corps à l'image, révéler son inventivité et la profondeur de son message. Nous apportons également une attention particulière aux bruitages.

A cela nous avons ajouté 3 courts-métrages de 2 min que nous avons nous même réalisés. Ces films servent de support narratif et de processus d'interaction entre les musiciens et le spectateur.

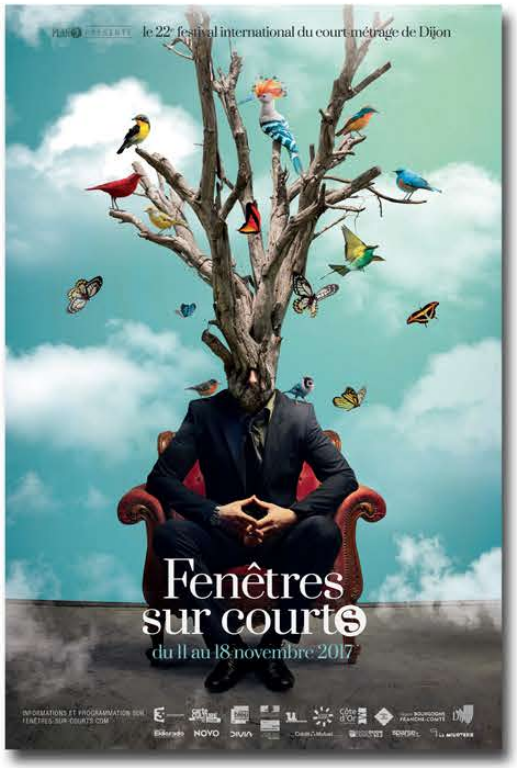
Thèmes sociétaux

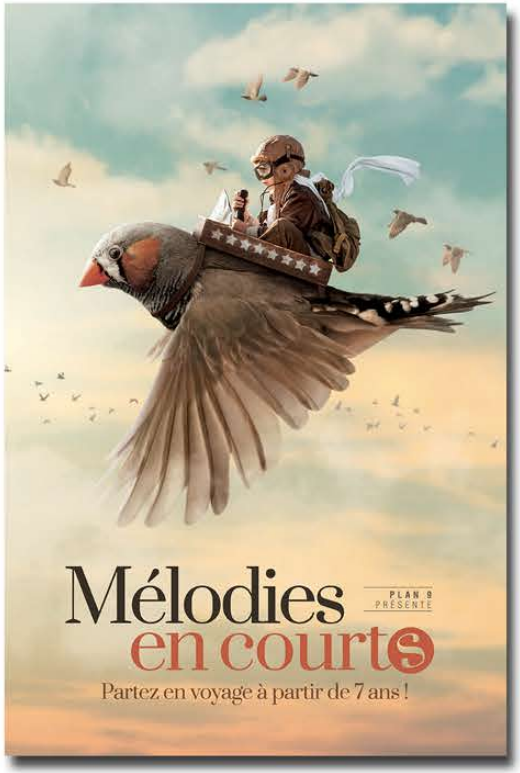
- L'amitié
- La différence
- Le rapport aux autres
- Monde réel / monde imaginaire

Et Si le ciel était vert

L'association Plan9.

programmation
création
médiation





Fondé en juin 2012 à Dijon, Plan9 est une association de promotion et de défense du cinéma indépendant, principalement le court-métrage. Organisatrice du festival international de court-métrage « Fenêtres sur Courts », Plan9 tient une place importante dans le paysage cinématographique national.

Allier musique et cinéma était une ambition ancrée au sein de Plan9 depuis plusieurs années. Elle a pu voir le jour avec la création du ciné-concert-spectacle « Mélodies en Courts » en novembre 2015.

A cela s'ajoute tout un pan d'activité lié à l'éducation à l'image. Ateliers de programmation en milieu scolaire, interventions sur diverses thématiques auprès des écoles, MJC, centres sociaux…

PLAN 9
ASSOCIATION DE PROMOTION ET DE DIFFUSION DU COURT-MÉTRAGE

Et Si le ciel était vert

Les films d'animation.

La chose perdue de Andrew Ruhemann et Shaun Tan, Australie, 2011, 15mn.
Un garçon trouve une créature sur la plage et décide de lui trouver un foyer dans un monde où les hommes considèrent qu'il y a des choses bien plus importantes.

Rabbit and deer de Péter Vàcz, Hongrie, 2013, 16mn.
L'amitié entre le cerf et le lapin est mise à rude épreuve. La cause étant la nouvelle obsession du cerf, trouver la formule de la troisième dimension.

Perdu ? Retrouvé ! de Philip Hunt, Grande-Bretagne, 2008, 25mn.
Un petit pingouin perdu dans l'immensité d'une ville qu'il ne connait pas, trouve de l'aide auprès d'un petit garçon. Son désir le plus profond, trouver le chemin pour retourner chez lui, au Pôle Nord.

Et Si le ciel était vert

Mise en scène.

Regarder, observer, interroger

Les musiciens ont élaboré sur 3 courts-métrages d'animation une musique originale qui répond à l'attente émotionnelle des films. Bruitages, voix, sonorités… tout l'univers sonore sera entièrement crée et interprété en live. Ces 3 courts-métrages ne sont pas les seules images visibles. Nous avons nous même réaliser 3 courts-métrages, qui sont diffusés entres les films d'animation.

Ces courts-métrages constituent une trame scénaristique tout au long du spectacle, et illustrent de manière humoristique et burlesque le thème de la différence. Les musiciens sont là acteurs, ce qui permet une réelle interaction entre la scène et l'écran. Sur scène, ils sont musiciens, mais dans les films ils sont les héros d'aventures toujours plus surprenante, illustrant la richesse de la différence.

L'image et la vidéo comme outil pédagogique interactif et donnant des clés de lecture.

Et Si le ciel était vert

Mise en scène.

L'esthétique de chaque saynète est en accord avec l'esthétique du film qui la précède. Les musiciens sortent et entrent et sortent de l'écran pour arriver sur scène, par le biais de la porte de l'imaginaire. Cette porte située sur scène est l'objet symbolique, représentatif du passage dans un autre monde. Dans les films fantastiques, il est fréquent de franchir une barrière symbolique (miroir, tunnel, paroi…). La porte de l'imaginaire fait également référence au cinéma fantastique.

Une manière de créer l'illusion et de rappeler que ce que l'on voit réellement n'est pas l'unique réalité.

Bien au-delà du visible, les émotions, le ressenti sont autant de vecteurs à prendre en compte pour comprendre le monde qui nous entoure.

A cela s'ajoute des décors qui sont en lien avec l'ambiance visuelle des films, et qui apparaissent et disparaissent au fur et à mesure du ciné-concert, par jeu de lumière. Des panneaux de bois représentant des objets symboliques de chaque films seront placés sur scène. L'évolution narrative des films permet à ces éléments de se dévoiler progressivement.

Quelques éléments du décor et des costumes

Et Si le ciel était vert

Les courts-métrages réalisation Plan9.

Nos 3 musiciens seront donc les héros d'une quête, à savoir : Qui sera le 1er ? Mais le 1er à quoi ?

On veut toujours être le premier sans trop savoir pourquoi, ni si cela va vraiment être utile. Dans certaine situation, il est évident qu'être le dernier n'est finalement pas si mal.

En tout cas, pour la majorité des enfants, être le dernier n'est pas positif. Mais, est-ce que la différence ne serait pas plus amusante ?

Les 3 courts-métrages sont entièrement tournés en studio (Artdam). Les objets marquants des films se retrouveront cette fois dans les mains des musiciens / acteurs. Les 3 héros, sont systématiquement vêtus de manière identique. La réalisation est simple, de manière à ne pas parasiter le message qui est l'essentiel. L'espace scénique est noir, seuls les objets, personnages et éléments de décors apportent quelques touches de couleur. Ces 3 courts-métrages sont muets, de manière à accentuer les effets comiques du genre. Expressions des visages, gestuelles, démarches… Une musique orignale accompagne les scènes, de manière à donner du rythme.

Ecriture: Elen Bernard
Réalisation : Plan9

Un élement d'un des films d'animation (Rabbit and deer) repris dans l'un des courts-métrages de Plan9

Et Si le ciel était vert

Equipe artistique.

Le trio Kaelström : Orientation musicale

Venant tous les trois d'univers musicaux différents, ils se sont imprégnés des grands noms de la composition de musique de film. John Williams, Hans Zimmer, Alexandre Desplat sont des compositeurs qui leur ont permis de définir leur relation de musique à l'image et son importance.

Analyser et décrypter le travail de recherche musicale de ses compositeurs a véritablement influencé leur travail. Par ailleurs, le jazz New Orléans et le rock des années 60's sont deux styles vecteurs de créativité pour eux. La passion de la musique les pousse à découvrir sans cesse de nouvelles influences, notamment en terme de musique à l'image avec le compositeur français Chassol.

Attaché au travail du son, Kaelström aime utiliser les nouvelles technologies pour agrémenter sa musique. Avec la création de ce nouveau ciné-concert « Et si le ciel était vert », le Trio va préciser son esthétique musicale, l'agrémentant de bruitage et de nouveaux instruments.

Et Si le ciel était vert

Equipe artistique.

Le trio Kaeltröm

Anthony Bellevrat, pianiste

Après une pratique assidue de la guitare et de la batterie au sein de plusieurs groupes de la scène rock (Ilis, Sunayuk, Holy Swingers, Astro Zombies) Anthony aborde la pratique du piano classique en cours particuliers. Il a participé en tant que compositeur et guitariste au ciné concert « Courts Billy Box » pour le festival de courts-métrages Fenêtres Sur Courts, édition 2014, à Dijon. Il compose et interprète le spectacle Mélodies en Courts depuis 2015.

Benoît Kalka, batteur

Batteur depuis l'âge de 15 ans, Benoît a su faire évoluer son jeu pour jouer au sein de groupes aux styles variés : métal, rock, jazz, électro. En 2010, il participe à Zik & Court sous le nom de BenKT et créé 2 musiques originales sur 2 courts-métrages. Il est actuellement batteur pour plusieurs groupes (Iltika, Damien Saint Loup). Il monte le trio Kaelström avec Anthony Bellevrat en 2015 à l'occasion de la composition et de l'interprétation du spectacle Mélodies en Courts.

Yann Charliquart, guitariste

Yann débute la guitare en autodidacte à 13 ans, et trouve son style musical avec le groupe rock The Nuances. Depuis 2013, il est guitariste dans Kiddie Coke (rock – artistes Yamaha) avec qui il écume les festivals français. Il accompagne également sur scène Boris Barbé (chanson française), artiste dijonnais. Depuis 2011, Yann enseigne la musique et la guitare auprès d'enfants et adolescents. Il fonde son studio en 2013 puis crée Lacerta Productions, structure de développement et d'accompagnement à destination des artistes régionaux. Il intègre le trio Kaelström et l'interprétation du spectacle Mélodies en Courts en décembre 2016.

Et Si le ciel était vert

Equipe artistique.

Le trio Kaelström : Histoire et contexte

Le trio dijonnais Kaelström, Anthony Bellevrat au piano, Benoît Kalka aux percussions et Yann Charliquart à la guitare composent en 2015 une bande son originale pour le ciné-concert « Mélodies en Courts ». Un exercice qui pousse à la créativité ou l'alchimie est palpable entre ses 3 musiciens.

La pluralité des univers musicaux a permis de donner naissance à un mélange des genres, plus qu'utile dans le ciné-concert. Faisant passer le plaisir et l'émotion avant la technique, ils ont une approche brute et instinctive lors de l'étape de création. Ne considérant jamais les choses comme acquises, le travail avec d'autres musiciens leur permet d'évoluer et de poursuivre leur recherche musicale.

Le live tient une place prédominante dans leur carrière. Lieu et moment d'échange intense avec le public, c'est là que toute l'étendue émotionnelle de leur musique se révèle. Le travail en studio fait partie intégrante de leur vision de la musique, c'est pourquoi les arrangements tiennent une place particulière.

Et Si le ciel était vert

Equipe artistique.

Le trio Kaelström : Ambition et démarche artistique

Faire vivre et faire ressentir la musique au public sont des points primordiaux. La puissance émotionnelle de la musique est telle que Kaelström souhaite amener le public à se libérer, lâcher prise, et se laisser emporter dans son univers.

La scène est un moment en suspens ou l'alchimie du Trio prend tout son sens et ou la communion avec le public est très importante. L'oreille neuve des jeunes spectateurs pourra alors se libérer et découvrir des sonorités inhabituelles, qui nous l'espérons lui donneront envie de découvrir de nouveaux registres musicaux.

Kaelström, crée pour le ciné-concert, voit l'image comme un moyen supplémentaire d'expression de sa musique. La trame narrative des films va se mêler à la trame narrative de la musique. La musique est une manière de raconter une histoire. Les notes et arrangements sont pensés dans une globalité de narration musicale. En fonction des films sur lesquels ils travaillent, ce peut être poétique, angoissant, humoristique… mais ils ont toujours à l'esprit cette finalité de récit. Plus qu'un simple double de l'image, leur musique est un exhausteur d'émotion.

Le public doit vivre le temps du spectacle, un moment magique et suspendu, qui nous l'espérons lui restera en mémoire. Il est très important d'être inspiré par les films. Des courts-métrages tout public, mais accessible dès 5 ans. C'est pourquoi il faut toujours avoir à l'esprit que le public est multiple (enfants, parents, adolescents). La création musicale doit à la fois être accessible aux petits, mais également satisfaire les plus grands. C'est là que la finesse de leur créativité trouve son point fort.

Anthony Bellevrat et Yann Charliquart

Et Si le ciel était vert

Equipe artistique.

A l'écriture et à la mise en scène : Elen Bernard

Née en 1981 à Dijon, Elen rêve de cinéma dès son plus jeune et intègre l'ESEC (Ecole Supérieure d'études cinématographiques) de Paris, d'où elle sort diplômée en 2005. Après avoir travaillé en tant qu'assistante réalisatrice et régisseuse sur différents courts-métrages (Lune de miel de François Bégaudeau, Heureux qui comme Edouard de Vincent Burguevin et Franck Lebon…), elle rejoint l'équipe du festival Fenêtres sur Courts. En 2012, elle prend la direction de l'association Plan9 et développe le festival au niveau international.

N'ayant pas encore tout dévoilé de ses envies et talents, elle crée en 2015 le ciné-concert-spectacle « Mélodies en Courts ». Passionnée d'image mais pas que, la musique tient une place toute particulière puisque musicienne depuis l'âge de 14 ans, elle décide de mêler musique et image pour montrer toute l'étendue émotionnelle que cela apporte. Créer des émotions, des ressenties face aux images, telle est l'ambition de « Mélodies en Courts ». Avec « Et si le ciel était vert », elle franchit une nouvelle étape dans son travail expressif.

Et Si le ciel était vert

Equipe artistique.

Conception des décors : Raphaël Galley

Artiste plasticien diplômé de l'Ecole Nationale supérieure d'Art de Dijon en 2001. Depuis 2007, coordinateur pédagogique et chargé de cours volume/espace/design. Classe préparatoire publique aux écoles supérieures d'art et design, école d'art de Belfort, membre de l'APPEA.

Expositions collectives (sélection)

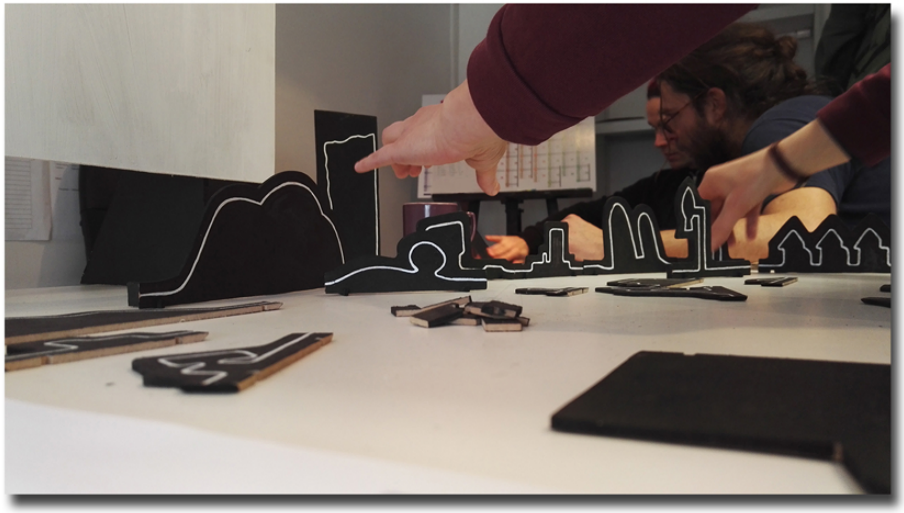
2017 Exposition Pièces d'été à Malbuisson (25) juin-septembre
2016 Exposition Cartes (blanche) ! à Lajoux/Parc naturel du Haut Jura (39) février-décembre
2012 Exposition Quinzaine radieuse # 4 à Piacé (72) / juin-juillet

Expositions personnelles (sélection)

2011 Exposition Stère au Musée d'Art et d'Histoire de Clamecy (58) / juin-septembre
2008 Exposition Trois petit points… organisée dans le cadre du festival Jazz et musiques improvisées en Franche-Comté, par Aspro-impro et Le pavé dans la mare - Besançon / juin

Résidences (sélection)

2016 Résidence soutenue par la DRAC Franche-Comté au Lycée Toussaint l'Ouverture à Pontarlier



Maquette de la scénographie

Et Si le ciel était vert

Equipe artistique.

Ingénieur du son : Robin Mory / Studio Triphon

Avant d'être ingénieur du son, Robin Mory est musicien et musicologue, diplômé en 2004 en musicologie, à l'université de Dijon. Il se forme en autodidacte à la prise de son et travail au sein de la Scène de musique actuelle, La Vapeur à Dijon pendant 2 ans (2004 – 2006). En 2007 il crée le Studio Triphon (enregistrement, mixage, mastering). Il accompagne de nombreux groupes en développement.

Le studio Triphon est également lieu de formation pour l'école Grim-Edif à Lyon et 3IS à Paris. Robin Mory est aussi intervenant professionnel et formateur pour La Vapeur (SMAC, Dijon). Depuis 2013 il est intervenant pour le spectacle pédagogique « Peace & Lobe » sur la prévention des risques auditifs.

Robin Mory

Flavien Saint André

Diplômé en 2002 de l'école Grim-Edif à Lyon, il fait ses armes en tant qu'ingénieur lumière à La Vapeur (smac, Dijon) pendant 10 ans. Il y apprend à concevoir la création lumière comme une œuvre picturale. Par la suite il travaille au Théâtre Dijon Bourgogne (CDN). Deux pièces marquantes pour lui, Le petit chaperon rouge mis en scène par Joël Pommerat et Enfant du siècle de Benoit Lambert. Une lumière allant à l'essentiel, laissant une grand part d'interprétation au spectateur.

Dernièrement il a travaillé aux côtés d'éclairagiste de renoms, au sein de l'Opéra de Dijon. Notamment pour la création de La flute enchantée de David Lescot, mis en lumière par Paul Beaureilles. Il a appris dans ce lieu que rien n'est impossible pour créer une émotion visuelle.

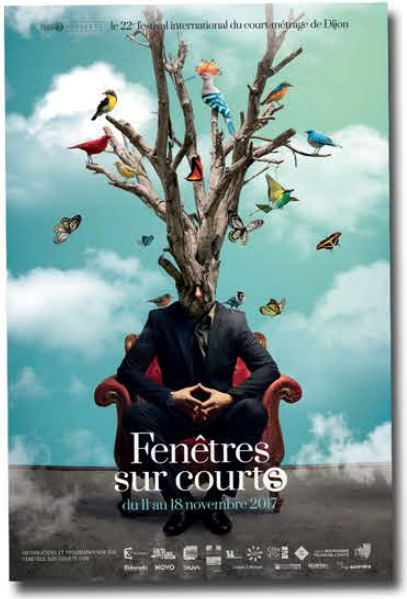
En 2015 il crée la lumière du ciné-concert-spectacle Mélodies en Courts.

Et Si le ciel était vert

Studio Kerozen

Agence de communication et de création située à Rennes. L'agence Kerozen travail à l'identité visuelle des activités de Plan9 depuis 2014. En parfaite adéquation avec nos envies, ils comprennent parfaitement nos projets. Après avoir réalisé le visuel « Mélodies en Courts », ils vont donner l'identité visuel de « Et si le ciel était vert ».

Identité visuelle.



Et Si le ciel était vert

Costumes des musiciens.

Costumes sur scène et à l'écran

Les musiciens seront habillés à l'image du héros principale du court-métrage Perdu ? retrouvé ! Des vêtements aux styles enfantin, mais à la fois de héros à la recherche d'une quête. Le jean qui représente l'aventure et les grandes épopées des cow-boys. Le bonnet de style marin, à l'image des navigateurs. Ce costume permet au Trio Kaelström d'être identifié réellement comme partie intégrante de la narration globale. Les musiciens s'inscrivent ainsi dans une entité visuelle cohérente.

Et Si le ciel était vert

Axes pédagogiques.

Thèmes cinématographiques et musicaux

La naissance du cinéma

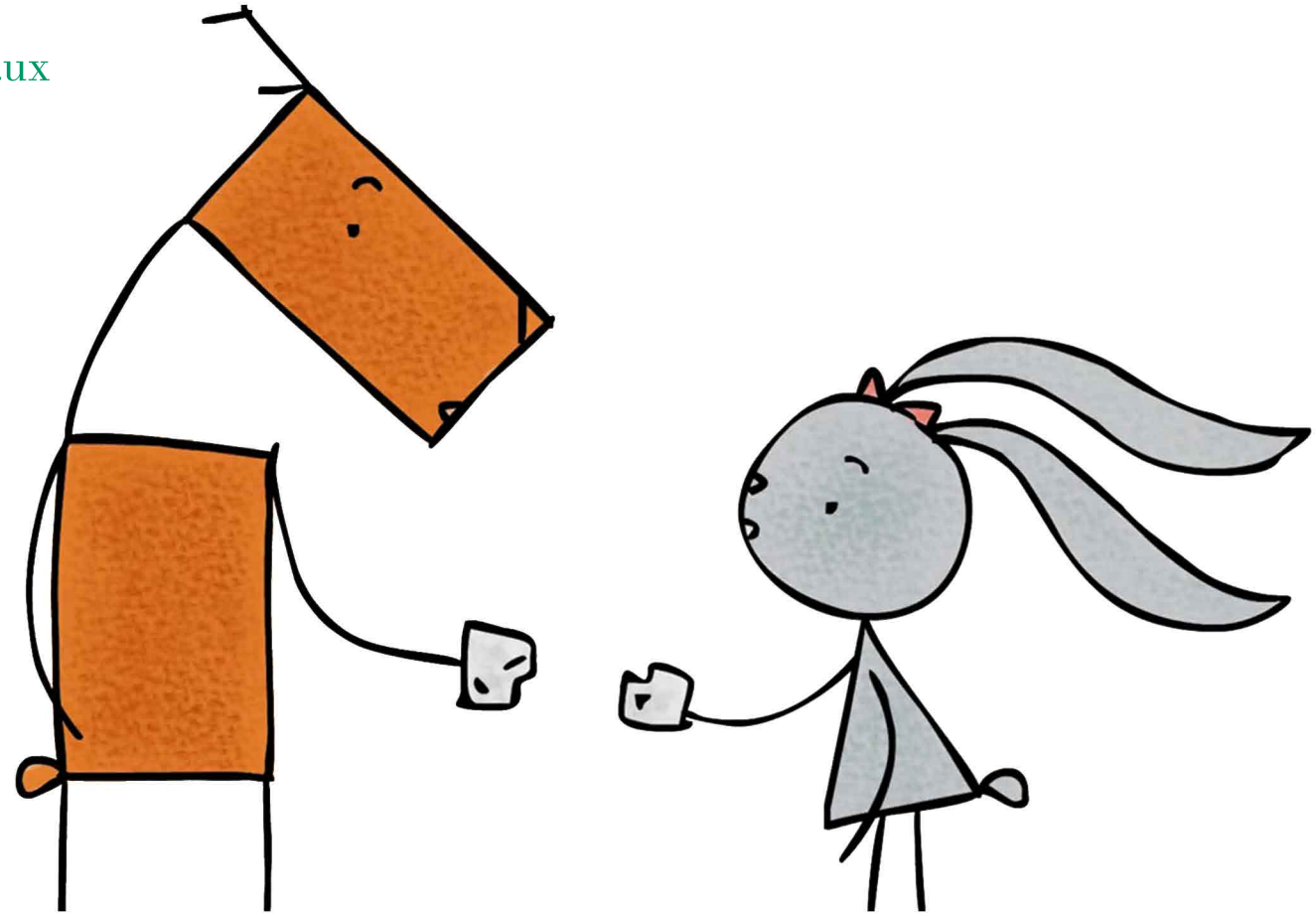
- Les frères Lumières
- Georges Méliès (1er effets spéciaux)
- Naissance du cinéma d'animation

Le rapport musique et image

- La musique et le cinéma
- La musique et les émotions
- Importance du rythme et bruitage

Thèmes sociétaux

- L'amitié
- La différence
- Le rapport aux autres
- Monde réel / monde imaginaire



PLAN 9

Et Si le ciel était vert

Contacts adresse.

PLAN9
2bis Avenue de la 1ère Armée Française
21000 Dijon
03 71 19 73 39
Anthony Bellevrat – anthony@plan09.fr
Elen Bernard - elen@plan09.fr