

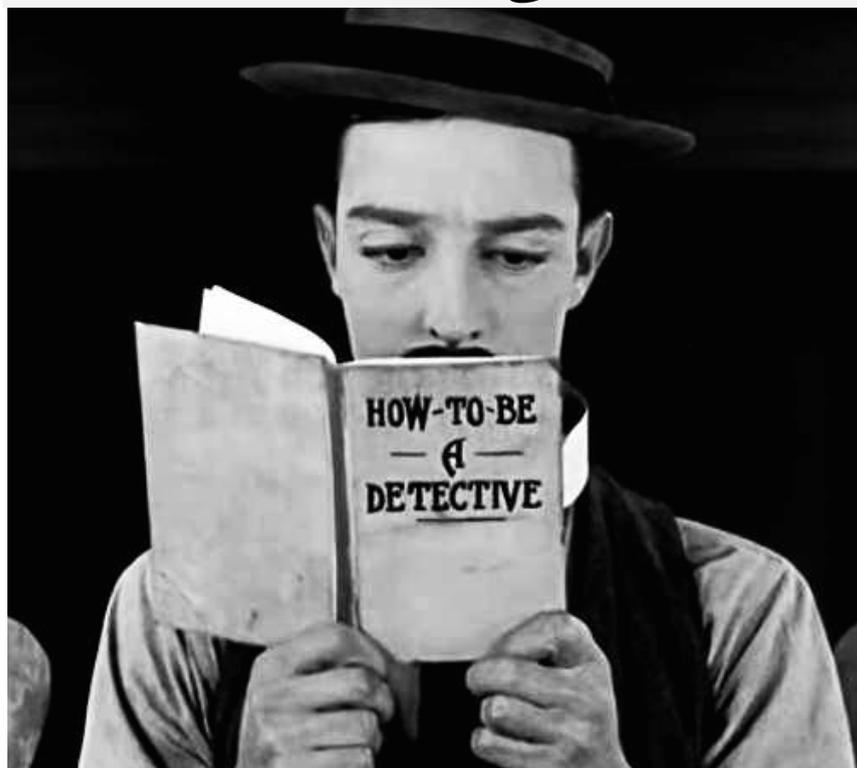
Dossier pédagogique

CINÉ-CONCERT

Buster Keaton

dans

Sherlock Junior

ENSEMBLE
HORS-CHAMP

Les débuts du cinéma

Louis Lumière en France et Thomas Edison aux Etats-Unis réalisent les premiers films du cinéma dans les années 1890. Leur durée est très courte et se limite à 50 secondes seulement.

Le premier film tourné par Louis Lumière à Lyon en 1895 est connu aujourd'hui sous le nom de *Sortie d'usine*. Dans la foulée, Auguste et Louis Lumière tournent durant l'été 1895 le célèbre *L'Arroseur arrosé*.

C'est le film le plus célèbre des frères Lumière (photo ci-contre) et la première des fictions photographiques animées. A cette époque, les films représentent des scènes de la vie quotidienne. Ce cinéma, encore muet, rencontre un succès grandissant.

Les premiers accompagnements musicaux

La pellicule 35mm des frères Lumière ne comporte pas de piste sonore intégrée, mais la musique d'accompagnement s'avère immédiatement nécessaire pour couvrir le bruit du projecteur.

Un pianiste était présent dans la salle, installé dans le noir, le dos à l'écran, et jouait des airs familiers. À défaut de consignes précises, les musiciens se contentent tout d'abord de reprendre des extraits d'opérettes connues ou de morceaux classiques. Jusqu'aux années 1910, les films sont distribués sans indications particulières concernant l'accompagnement musical.

Les musiques interprétées dans les salles de projection dépendent des goûts du moment des musiciens, qui puisent leur inspiration chez les grands compositeurs de l'époque. Au fil des années, les codes

deviennent de plus en plus précis et les producteurs fournissent quelques instructions aux musiciens, afin de renforcer l'atmosphère de telle ou telle séquence, avant de confier à des compositeurs l'écriture de thèmes originaux.

Dans les années 1920, apparaît des partitions complètes pour quelques films prestigieux, mais le plus souvent cette musique n'est jouée qu'à la première du film ou lors de séances de gala.

Toutefois, certains cinémas des métropoles comme à Chicago, vont jusqu'à s'offrir les services d'un orchestre symphonique permanent.

Le chef sélectionnait soigneusement les morceaux à jouer parmi les répertoires des grands compositeurs.

En France, cinéastes et compositeurs collaborent : Darius Milhaud et Francis Poulenc composent, pour le cinéma tout comme d'Arthur Honegger qui écrit une longue partition pour la superproduction d'Abel Gance, *La Roue*. À partir de 1927, il devient possible d'enregistrer la musique sur le même support que l'image. L'arrivée du son au cinéma signera la fin du cinéma muet et de ses grands acteurs.

**Pour aller
Plus loin !**

Le film ***The Artist*** avec Jean Dujardin, sorti en 2011, dépeint la triste réalité d'une vedette du cinéma muet confronté à l'arrivée du cinéma parlant.

De nos jours, les films muets sont placés devant un paradoxe : les musiques n'étant pas associées à leur support-image et les partitions ayant parfois disparu, la réédition des chefs-d'œuvre du muet est fréquemment accompagnée d'une partition moderne, composée pour la circonstance. C'est le cas avec le *Cuirassé Potemkine* (1925), pour lequel des extraits des symphonies de Chostakovitch ont été utilisées, ou ici avec le film *Sherlock Junior*, puisque la partition de l'époque n'a pas été retrouvée.

Le rôle de la musique dans le cinéma muet

Selon certaines sources, la musique servait surtout à couvrir les bruits du projecteur et de tous types de nuisances sonores en provenance de l'extérieur. Il faut dire qu'à l'époque, les salles de cinéma étaient de simples espaces exposés aux bruits. La musique avait également pour fonction d'établir la communication entre le public et le spectacle, en captivant l'attention du spectateur.

La musique joue également un rôle crucial dans la création. Des musiciens étaient présents sur les tournages et créaient une

atmosphère musicale sur le plateau, source d'inspiration pour les acteurs et actrices.

Au fil du temps, il est devenu une habitude d'ajouter des séquences musicales dans le scénario des cinémas muets.

Les films étaient aussi découpés en plusieurs parties et les producteurs se servaient de la musique pour annoncer chaque nouvel acte. Ainsi, la musique permet également aux spectateurs de bien comprendre l'histoire et soutenir l'intrigue.

Le film *Sherlock Junior*

Réalisé en 1924 par Buster Keaton, *Sherlock Jr* est l'histoire d'un modeste projectionniste de cinéma qui rêve de devenir un jour un grand détective.

Amoureux de la fille de son patron, il rend visite à celle-ci pour lui offrir une bague. Mais, son rival lui tend un piège et dérobe la montre du père et fait accuser à tort le pauvre amoureux.

Chassé de la maison, sa première enquête débute enfin...

Sherlock Jr est une comédie brillante, mêlant les situations burlesques, les scènes sentimentales et les courses poursuites effrénées. L'une des grandes trouvailles de Buster Keaton ici réside dans une mise en abîme où le héros projectionniste de cinéma rentre dans le film qu'il projette.

L'univers **BUSTER KEATON**

Buster Keaton (1895-1966) est une référence du **cinéma comique** et **burlesque**. A la fois scénariste, acteur et metteur en scène, Keaton pratique le **gag** et les cascades avec une précision d'orfèvre: il interprète sans doublure toutes ses cascades visibles à l'écran.

A cette époque, les grands cinéastes du monde comique se servent de **personnages** à la silhouette immédiatement reconnaissable par le spectateur : Buster Keaton se remarque par son chapeau de canotier et son costume relativement souple et **Charlie Chaplin** par son pantalon trop grand et son chapeau rond.

Chez Buster Keaton, certains gags sont improvisés et instantanés, ce qui a pu donner à certains films une tournure différente.

Sherlock Jr tout entier est une balade entre le **réel** et la **magie**, un film bâti sur cette sensation d'étrangeté, imaginé, joué et mis en scène par Buster Keaton.

Une musique composée sur mesure

Ce ciné-concert était à l'origine une partition pour quatuor à cordes, piano et harpe, composée par **Gilles Alonzo** pour une commande de l'association Viv'alto pour son académie de printemps en 2017.

En 2019, Gilles Alonzo adapte pour l'Ensemble Hors-Champ une version de la partition plus fournie et plus équilibrée pour **onze musiciens**, avec quintette à cordes, harpe et instruments à vent, faisant la part belle à la mélodie et la virtuosité instrumentale.

Cette réécriture a représenté au total un travail de dix semaines pour une durée de **cinquante minutes de musique**.

Le film, assez classique dans les thèmes abordés (la quête de l'amour, la lutte de l'honnêteté contre la mesquinerie) l'est

beaucoup moins dans sa forme. En effet, l'une des grandes trouvailles de Buster Keaton est de réaliser une mise en abîme en faisant rentrer le héros de son film, lui-même projectionniste de cinéma, dans le film projeté pendant l'histoire.

L'intrigue, à deux niveaux, mélange ainsi le réel et le fantasmé, le fantastique et la comédie. Cette diversité de tons mêlée à une action soutenue et équilibrée donne **une partition chatoyante et colorée**, passant rapidement d'un état émotionnel à l'autre, mettant chaque instrument tour à tour en valeur. Le grand morceau de **bravoure** est la scène de poursuite finale, durant pas moins de cinq minutes, illustrée musicalement par le **thème principal**, thème qui émaille l'ensemble du film et ouvre la partition.

Né en 1979, **Gilles Alonzo** étudie le piano au Conservatoire de Marseille puis au CNSMD de Lyon, où il obtient un premier prix en 2003 dans la classe de Roger Muraro. Puis il intègre la classe de Musique à l'Image du CNSMD de Lyon où s'affirme sa personnalité musicale et sa volonté de devenir compositeur pour le film. Durant ces années, Gilles Alonzo signe des musiques sur le film de Robert Wiene, *Le Cabinet du Dr Caligari*, *L'émigrant*, *Le Policeman* et *Charlot* fait une cure de Charlie Chaplin, et compose les musiques d'une vingtaine de documentaires, ainsi que du court métrage *Les Miettes* de Pierre Pinaud (César du Meilleur Court-métrage 2009, Prix de la Critique au Festival de Cannes en 2009, Prix de la Meilleure Musique Originale au Festival de Court Métrage de Clermont-Ferrand 2008).

Il a signé les musiques de films remarquables, collaborant avec Lorenzo Recio sur *Shadow* (2013), Véronique Lhorme sur *Jesse Owens/Luz Long* (2015) et Emanuela Giordano sur *Le Ghetto de Venise; 500 ans d'histoire* (2014). En 2013, il remporte le prestigieux Sabbam Award du meilleur jeune compositeur Européen au World Soundtrack Awards de Ghent puis en 2015 le Premier Prix du Concours International de Composition pour l'Image de Montréal. Représenté par Marie Sabbah Agency, il est également depuis 2012 le professeur de la Classe de Composition pour l'Image du CNSMD de Lyon.

Les familles des **cordes frottées** et **pincées**, des **bois** et des **cuvres** sont représentées avec les 11 instruments présents au ciné-concert : **violon** (1 et 2), **alto**, **violoncelle**, **contrebasse**, **harpe**, **flûte**, **hautbois**, **clarinette**, **basson** et **tuba**.

L'Ensemble Hors-Champ

L'Ensemble Hors-Champ est un **ensemble lyonnais** atypique dans le paysage musical français. Ayant pour terrain de jeux la **musique à l'image sous toutes ses formes**, ses activités varient entre l'**enregistrement de bandes originales**, les **ciné-concerts** et l'**éducation artistique à l'image**.

Ensemble à géométrie variable, il fait jouer différents musiciens sortant des meilleures écoles françaises et attache une importance particulière à la **création d'œuvres originales**.

Invité dans de grands festivals tels que Les Rencontres de Calenzana (Corse), le festival international du film d'Aubagne et le festival Soeurs Jumelles (Rochefort) il a également enregistré la bande originale du film *Opération Père Noël* pour les studios Folimage et diffusé sur Canal + et France Télévision.

Le ciné-concert *Sherlock Junior*, **sorti en octobre 2020** est la toute **première création de l'ensemble**. En août 2021 sort leur deuxième ciné-concert : *La Ferme des animaux*, d'après l'œuvre de George Orwell.

La Ferme des animaux : ciné-concert pour 7 musiciens et 1 narrateur. Musique originale de 3 compositeurs.

Teaser visible sur Vimeo : <https://vimeo.com/453068164>

Contacts

ensemblehorschamp@gmail.com

www.ensemblehorschamp.fr

Suivez-nous sur Facebook

/ensemble-hors-champ

Mécénat

Direction Régionale
des Affaires Culturelles /
Auvergne-Rhône-Alpes

