

Ciné Concert
à partir de 6 ans

LE ROI LAVRA & INSPIRACE

*Deux films d'animation de Karel Zeman
(1950 et 1948, Tchécoslovaquie)*

*Un projet de L'Orchestre de Spectacle de Montreuil,
sur une proposition du Festival du cinéma de Brive*

« Un conte qui raconte l'histoire
d'un roi aux oreilles d'âne, une
histoire qui conte les péripéties
d'un homme de paille amoureux »

L'ORCHESTRE
DE SPECTACLE
DE MONTREUIL

Direction artistique : **Sylvain Cartigny**
Administration, production
et diffusion : **Vivien Nogami**
vivien.nogami@gmail.com / 06.89.06.32.21

NOTE D'INTENTION

Lorsque Maguy Cisterne-Venries, secrétaire générale du festival du cinéma de Brive, m'a envoyé «Le Roi Lavra» en vue du ciné-concert de clôture de la 19e édition du festival de cinéma de Brive la Gaillarde, j'ai tout de suite eu l'idée de constituer un petit orchestre qui serait le pendant en direct de celui du film.

Dans ce dernier, c'est par la musique, et précisément par une corde de contrebasse, que le secret du roi est révélé. La musique a donc ici un rôle narratif majeur en même temps qu'un rôle illustratif constant.

Cette place paradoxale qui situe notre orchestre à la fois «au-dedans» et «au-dehors» du film, de l'histoire, représente un pari très excitant pour nous, orchestre de spectacle, qui travaillons si souvent à cet endroit, mais toujours pour des spectacles vivants.

Et je ne saurais pas dire exactement pourquoi, mais l'esthétique de ce film d'animation m'a donné envie de gommer tout effet symphonique, de proposer la version la plus «crue» possible, non-sonorisée, dans l'acoustique du lieu avec le son acoustique non traité de l'orchestre. Peut-être pour retrouver la couleur si particulière et mystérieuse du Roi Lavra dans l'instrumentarium d'un orchestre «d'objet». Une petite batterie, un orgue «de foire», un accordéon/ trombone et une guitare électrique dans deux mini amplis de 3 watts.

J'ai aussi eu l'envie de convoquer Bertolt Brecht à travers les ânes chantants de Karel Zeman :

« Et commencèrent de tourner
Autour des puissants les déshérités
Autour des premiers les derniers
Ainsi sur la terre, ainsi comme au ciel
Autour du pape gravitent les cardinaux
Autour des cardinaux les évêques
Etc.. » *La Vie de Galilée*

Suite à ce concert Briviste, il fallait prolonger cette fable Brechtienne qu'est « Le Roi Lavra ». J'ai visionné tous les films de Karel Zeman jusqu'à ce que je tombe sur « Inspirace », qui me semble être un contrepoint parfait pour un ciné-concert autour de ce magnifique réalisateur.

Des « Tentations de Mr. Prokouk » (1947) à « Vynález Zkazy » (1957), Karel Zeman est un réalisateur incontournable pour tout ceux qui s'intéressent à l'animation. Il est célèbre grâce à ses long métrages comme « Voyage Dans La Préhistoire » (1955), qui révolutionnent le genre de l'époque, en mêlant performances d'acteurs réels, animation et effets spéciaux. Mais on oublie souvent les court métrages qu'il a continué à réaliser tout au long de sa carrière, tels que « Le Roi Lavra » et « Inspirace ».

À une époque où l'animation est souvent confondue avec l'animation 3D, il est intéressant de replonger dans le monde de ce réalisateur, et de réécrire une musique qui se veut à l'image de ses petits films, avec un minimalisme de moyens qui pousse à l'inventivité.

Inspirace est beaucoup plus onirique et poétique. Avec un argument très simple, un ballet avec un « Pierrot en paille » qui tombe amoureux, à travers une vitre – un mur de glace – d'une magnifique danseuse en verre. J'y ai vu une allégorie du mur qui séparait encore l'Est Tchécoslovaque et le « miroir aux alouettes » de l'Ouest. En tout cas, j'ai choisi cet axe dramaturgique pour la direction musicale : en pensant fortement à la musique pop tel qu'elle était jouée de l'autre côté du mur : la bande son du Leto de Serebrennikov (2018), le rock et tango finlandais dans les films de Kaurismaki etc...

Sylvain Cartigny

Compositeur et directeur artistique
de l'Orchestre de Spectacle de Montreuil

Avec

Percussions, voix **Joseph Cartigny**
Accordéon, trombone, voix **Elisa Chartier**
Orgue, Glockenspiel, scie musicale,
voix **Tommy Haullard**
Guitare, voix **Nicolas Jovovic**
Composition : **Sylvain Cartigny,**
Tommy Haullard, Nicolas Jovovic

MODALITÉ D'ACCUEIL

Coût de cession : 1 500€ hors frais annexes
et droits d'auteurs Sacem.
L'ensemble de l'équipe voyage depuis Paris et
peut arriver le jour même de la représentation
(à valider selon l'horaire de représentation
et la distance depuis Paris).
Possibilité de jouer 2 représentations
le même jour pour un coût de cession
à 2 100€, possibilité de série
avec tarif dégressif.
Le spectacle est «clé en main»
nous fournissons les DCPs et nous nous
occupons des droits de diffusion.

TRANSMISSION

Possibilité d'ajouter un bord
plateau avec les artistes avec
présentation de Karel Zeman,
des courts-métrages, de l'in-
strumentarium, composer une
bande originale de cinéma et
jouer de la musique à l'image.
Devis sur demande.

TECHNIQUE

Durée entre 45 minutes
et une heure / ciné-concert
en acoustique pour 4 musiciens
Dimension plateau minimum
3m x 3m

Joseph Cartigny

Après ses études supérieures, Joseph Cartigny n'a cessé de participer à divers projets musicaux, principalement à la batterie ou aux percussions, et en premier lieu en rejoignant, dès 2015, l'Orchestre de Spectacle de

Montreuil, avec lequel il joue notamment depuis 2020 Hymnes en Jeux, à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

C'est avec ce même orchestre qu'il joue pour des pièces du Nouveau Théâtre de Montreuil, comme en 2021 avec L'Œil et l'oreille ou Femme Capital (Avignon 2023 / Shanghai Drama Festival 2024) de Mathieu Bauer et Sylvain Cartigny.

Il est membre du Marching Band Paris Project, dirigé par Frédéric Nauzyciel, depuis 2017.

En parallèle, Joseph Cartigny est impliqué dans des groupes de musique tels que Late, dans lequel il se charge autant de la composition que de la batterie, ou encore par sa collaboration avec Jo Dahan avec lequel il tourne depuis 2022. Il est également producteur de musique électronique au sein du duo Anglemort. En plus de la batterie, il maîtrise aussi la guitare, le piano, ou encore le clavier.

Élisa Chartier

Élisa Chartier est musicienne enseignante. En 2017, elle obtient son DEM d'accordéon au conservatoire de Montreuil ainsi qu'un master de musicologie spécialité sociologie de la musique à l'université Paris IV – Sorbonne. Au chant, elle s'est formée au conservatoire de Montreuil et au sein du CRÉA (Centre de création vocale et scénique) d'Aulnay-Sous-Bois (93). Elle est également tromboniste. En 2019, elle obtient son Diplôme d'État d'accordéon à l'École Supérieure d'Art de Lorraine.

Elle enseigne l'accordéon dans plusieurs conservatoires depuis 2014, date à laquelle elle intègre l'orchestre de spectacle de Montreuil.

Dans sa pratique, il lui tient à cœur de mêler les différentes disciplines artistiques, toujours en lien avec la transmission. Elle a d'ailleurs mené deux projets CAC au collège Césari-sa Evora en 2022 et 2023.

A l'accordéon, au chant et au trombone, elle se produit régulièrement dans différents ensembles (Orchestre de Spectacle de Montreuil, Compagnie Qui Vive ...) avec un intérêt tout particulier pour la pratique d'ensemble mêlant les différents arts.

Tommy Haullard

Son parcours musical commence à 9 ans avec l'apprentissage du piano au Conservatoire de Noisy-le-Sec et très vite, il entre dans la démarche de se former en autodidacte. Il apprend la guitare, la basse, l'accordéon, les percussions classiques et la batterie. Dès 16 ans, il travaille avec Sylvain Cartigny au sein de L'orchestre de spectacle de Montreuil, grâce à qui il se forme en direction d'orchestre et dans la transmission des savoirs au sein d'ateliers.

En parallèle, il suit des études de théâtre et de piano jazz au CRD de Bobigny.

En 2018 il entre dans la Cie Lévrriers et la Cie Ce soir-là c'était la neige en tant que directeur musical.

Aujourd'hui, porté par son désir d'explorations musicale et instrumentale, il jongle entre concerts (Jo Dahan, Bisous, Mr Feonor...) et créations pour le théâtre.

Nicolas Jovovic

Guitariste et pianiste, Nicolas Jovovic gagne sa vie comme musicien live et compositeur (théâtre et à l'image). Il rentre dans l'Orchestre de Spectacle en 2020, pour le projet Hymnes en Jeux. De formation jazz manouche puis jazz, il met à disposition ses compétences pour l'orchestre, comme interprète (chant et guitare), compositeur et comme arrangeur.

Il participe aussi aux spectacles L'Œil et l'Oreille et Femme Capital, toutes deux créées au Nouveau Théâtre de Montreuil.

Depuis fin 2022, il s'implique activement dans les ateliers pédagogiques autour de l'orchestre, en conservatoire et en collège.

© Joseph Banderet

Sylvain Cartigny

Guitariste et compositeur, Sylvain Cartigny est cofondateur de la Compagnie Sentimental Bourreau avec Mathieu Bauer et le fondateur et directeur artistique de l'Orchestre de Spectacle de Montreuil.

Par ailleurs, il exerce au théâtre son talent de musicien auprès de Robert Cantarella, Christophe Huysmans, Michel Deutsch, André Wilms, Laurent Hatat, Praline Gay-Para ou Wanda Golonka.

Il a également travaillé comme comédien sous la direction de Philippe Faucon. Au cinéma, il a collaboré avec Charles Castella, Stéphane Giusti, Charles Berling, Stéphane Gatti, Matthias Girbig et Georgia Stahl. Il fait également partie de groupes de rock dont Even if (avec France Cartigny, Jo Dahan et Richard Kolinka), et travaille avec divers artistes (Gaëtan Roussel, Daniel Jean-Renaud, Chet, Jérôme Lefdup, Jo Dahan, Seb Martel, ...).

En 2011, Sylvain Cartigny adapte les musiques du répertoire punk et rock pour le spectacle *Please Kill Me* (2011). Depuis, il a composé la musique de tous les spectacles de Mathieu Bauer : *Une Faille* saisons 1 et 2 (2012-2013), *The Haunting Melody* (2014), *DJ set (sur) écoute* (2016), *Shock Corridor* (2016), *Les Larmes de Barbe-Bleue* (2017), *Western* (2018), *Buster* (2019) et *Paléolithique Story* (comment avons-nous pu nous retrouver si coincés) (2022).

A la radio il compose et interprète les musiques des Fictions Radiophoniques réalisées par Blandine Masson (*Tigre en Papier, La Salle de Bain, Tombé Hors du Temps, Un Cheval Entre dans un Bar*), Alexandre Plank, Christophe Hocké, Baptiste Guiton, Laure Egoroff.

ORCHESTRE DE SPECTACLE DE MONTREUIL

En 2011, L'Orchestre de Spectacle de Montreuil est né sous forme d'un projet du Nouveau théâtre de Montreuil. Sous la direction artistique de Sylvain Cartigny, une vingtaine de musiciens dont la moitié sont désormais professionnels, de 15 à 65 ans, se retrouvent régulièrement pour créer et interpréter la musique de spectacles ou projets atypiques.

Depuis 2011, ils ont participé 7 à spectacles : *Une Faille* (M. Bauer), *En Avant Marche* (A. Platel), *Les Derniers Jours de L'Humanité* (N. Bigard), *Le Marching Band Paris Project* et *Singulis et Simul* (adaptations de répertoire Baroque pour le Cincinnati Symphonic Orchestra/F. Naucziciel), *Prova d'Orchestra* (Rota, Fellini, Bauer), *L'œil et l'Oreille* (d'après l'œuvre de Rota/Fellini), mis en scène par Mathieu Bauer.

Ils sont à l'initiative de 4 créations conçues par le directeur artistique Sylvain Cartigny : *Men wanted for the hazardous journey* (2014), *Hymnes en jeux* (depuis 2020), *Femme Capital* (2021) et *Le Roi Lavra* (2022).

Depuis 2018, L'Orchestre de Spectacle de Montreuil s'est constitué en ensemble musical autonome, qui produit et diffuse lui-même ses créations et dont les axes artistiques sont les suivants :

- **La création** : favorisant l'insertion professionnelle des musiciens
- **Les commandes** : multipliant les collaborations avec les artistes du spectacle vivant en recherche d'orchestre de scène
- **La transmission** : par la dimension inclusive de certains de leurs projets ainsi qu'en portant des projets d'Education Artistique et Culturelle à l'échelle départementale et régionale

« Mon désir de musique, de spectacle puis du mariage des deux, a toujours été intimement lié à celui de faire un groupe. Ceci vient sûrement de ma culture musicale essentiellement discographique ; témoignages enregistrés de ce que peut produire de merveilleux un groupe d'êtres humains, à travers le jazz le plus exigeant en passant par le punk " Ready-Made " et toute la musique depuis la création du Gramophone. Ce qui me passionne, m'anime, est le potentiel toujours merveilleusement inouï de ce terrain vague, en jachère, qu'est la création d'un groupe. Le théâtre nous a offert ce terrain. Au gré des arrivées, départs, retours, et au fil de ces 10 années de créations et collaborations multiples, nous avons constitué un " Nous ", toujours en mouvement, en invention, en progrès constant d'une bonne vingtaine d'experts et d'expertes en aventures artistiques. Pour exemple nous avons un saxophoniste imprimeur, une violoniste graphiste, une joueuse de Banjo circassienne, un ingénieur tromboniste, etc....

L'annonce qu'avait fait publiée Sir Ernest Shackleton pour sa célèbre expédition antarctique m'a toujours semblé être le point de départ fondateur de cette impossible aventure artistique qu'est l'Orchestre de Spectacle de Montreuil. »

« Demandons volontaires pour odyssée hasardeuse, petits salaires, froid mordant, longs mois d'obscurité totale, improbable retour en bonne santé, honneur et reconnaissance si succès... »

Sylvain Cartigny

