

ciné concert du Collectif Inouï
création 2008 à Avignon

création musicale interprétée en direct
sur le film de Dziga Vertov (1929)

avec Nicolas Chatenoud/guitare, basse
Guillaume Saurel/violoncelle, sampler

bac option cinéma-audiovisuel
2009/2010

L'HOMME À LA CAMÉRA

dossier pédagogique

Le film

L'homme à la caméra est un film documentaire muet réalisé par Dziga Vertov en 1928. Il montre une réalité du communisme naissant. Tourné à Odessa, le synopsis du film repose sur le quotidien de ses habitants, explorant toutes les facettes du travail, des loisirs, de la ville. L'esthétique du film est marquée par les mouvements d'avant-garde de l'époque, principalement par le constructivisme.

On peut le considérer comme un manifeste de la recherche esthétique du cinéma d'avant-garde soviétique, encore indemne des contraintes artistiques que subiront par la suite les artistes d'URSS.

Cette oeuvre expérimentale a pour but de créer un langage cinématographique absolu et universel, libéré du langage théâtral ou littéraire.

Note d'intention

L'homme à la caméra nous a séduit par la musicalité de son montage, sa photo exceptionnelle, son rythme effréné, mécanique, entre rigueur et liberté.

L'exercice de style a donc été d'éviter le piège de l'illustration, de ne pas se laisser aspirer par le rythme dicté par le film. Nous tentons d'imposer notre propre pulsation en s'appuyant sur des mouvements musicaux qui soulignent, pointent, opposent, accentuent, décalent le rapport à l'image.

La formule en duo a orienté naturellement le choix de l'instrumentation : violoncelle, guitare, basse, batterie, sampler.

NOTE TECHNIQUE

Les deux musiciens gèrent de manière autonome la diffusion sonore (ampli, enceintes, cablages, micros).

Le choix de support du film (DVD ou 35 mm) s'effectue en fonction de la demande et de l'éventuel partenariat de l'établissement avec un cinéma. Pour une projection en DVD, une mise à disposition d'un écran, d'un vidéo projecteur ainsi qu'un lecteur DVD est demandée.

Plusieurs séances sont envisageables dans la même journée.

Nous nous tenons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

DATES

Cinéma Utopia et Cour St Charles,
Avignon / juillet 2008

Cinéma Rex, Neuville sur Saone /
mars 2009

IUT, Thionville / mars 2009

Centre culturel André Malraux,
Vandoeuvre-lès-Nancy / mars 2009

Cinéma Caméo Art et essai,
Metz / mars 2009

LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES

Plusieurs pistes pédagogiques sont envisageables avec
l'Homme à la Caméra

Histoire et cinéma

Ce document, dans la lignée des films de propagande sur le régime communiste naissant, permet d'avoir une vision très esthétique d'une Union Soviétique industrielle, travailleuse et sportive.

L'influence du mouvement futuriste et les machines fascinantes y apparaissent clairement.

Développement des industries de base, glorification des travailleurs manuels, volonté de scolarisation massive et promotion sociale malgré des conditions de vie difficiles, collectivisation des moyens de production et d'échange, planification de l'économie, création d'une société sans classes.

Au fond, l'oeuvre célèbre la vie urbaine, la civilisation policée, la machine au service de l'homme, les aspirations socialistes.. au travers de la dictature et de la propagande stalinienne.

Le film peut donc servir de support à l'étude de ce pays, à l'aube de la 2nde guerre mondiale.

Découverte du documentaire

Le film permet d'aborder les origines du documentaire, le rapport au réel, la place du récit, l'implication de l'auteur et du spectateur.

Référence artistique

Souvent cité comme référence cinématographique, l'Homme à la Caméra est un exemple de montage, de mouvement et de rythme, où différents effets apparaissent (ralentis, accélérés, surimpressions, découpages de l'écran...). La suprématie de la caméra, remplaçant l'oeil humain, au-dessus du peuple, engage un nouveau langage cinématographique, expérimental.

Classes concernées

- Lycée (option cinéma-audiovisuel 1ère et terminale)
- Collège (programme histoire 3ème)
- Ecoles de cinéma et de photographie

Nicolas Chatenoud

Après avoir écumé les scènes Rock au sein des groupes HdB, Bazar Puzzle, 4 éléments, E'Pericoloso Sporgersi, il crée le Collectif Multipass avec lequel il travaille sur le rapport image-son. Il rejoint le Collectif Inouï et apparaît sur plusieurs créations en lien avec le théâtre ou la danse. Il compose et participe en tant qu'acteur aux lectures musicales de la cie Mises en Scène. Il est acteur dans "Cairn" d'Agnès Régolo et assura la composition musicale de sa dernière création : "L'Été". Professeur Diplômé d'Etat en Musiques Actuelles, il enseigne la basse et intervient en tant que conseiller dans différentes structures d'enseignement artistique.

Guillaume Saurel

De formation classique, mais dérivant volontiers, il est à l'origine de plusieurs groupes dont "Rien", et "Volapük" qui enchaînent depuis sa création en 1993 tournées et albums. Ce violoncelliste s'attache à explorer la création musicale dans divers domaines, aux côtés de la chorégraphe Maguy Marin, la chanteuse Michèle Bernard, la cie pyrotechnique Groupe F, la cie de théâtre Mises en Scène... Il travaille également à des musiques et bruitages pour dessins animés et jeux vidéos (Pince Oreille) et des projets de bandes sons pour le web. Depuis 2004, il s'implique aux côtés de Lionel Damei et l'accompagne dans "Des Montres" (création 2009) avec Sylvie Guillermin.

Nicolas Chatenoud et Guillaume Saurel sont référencés dans le répertoire des musiciens Agence pour le Développement Régional du Cinéma (ADRC).

Membres du **Collectif Inouï**, ils composent et interprètent en direct la musique de plusieurs ciné-concerts : "The Unknown" de Tod Browning, "Les Rapaces" de Erick Von Stroheim et "L'homme à la Caméra" de Dziga Vertov. Les musiciens du Collectif travaillent depuis bientôt dix ans sur la relation musique et cinéma. Ils interviennent dans des établissements scolaires notamment sur le rapport cinéma-musique (lycée de Carpentras 84, collège de Sault 84, facultés de Thionville 57...).

CONTACTS : Nicolas Chatenoud 06 61 80 77 02 / Guillaume Saurel 06 20 06 65 50

Retrouvez l'ensemble des propositions du collectif et visionnez un extrait du ciné-concert *L'Homme à la Caméra* sur www.collectif-inoui.org