

Cie MUSARDS présente

RACHMANIMATION

CINÉ-CONCERT

Fantaisie aux couleurs de Rachmaninov pour violon, piano, conteur et cinéma d'animation

Cinq pépites du cinéma d'animation de l'époque de l'URSS
présentées et accompagnées d'une création musicale par :

Dimitri ARTEMENKO, violon

et

Vadim SHER, piano

Durée : 55 mn - Tout public à partir de 5 ans

Cie MUSARDS : Vadim Sher

+33 (0)6 15 44 52 48

vadim@musards.fr

www.musards.fr

RACHMANIMATION

LES FILMS

La Patinoire, de Youri Jeliaboujski, 1927

Dessinée de simples traits fins au charbon, c'est l'histoire d'un garçon très vif qui devient champion de patinage sur glace. Ce film marque les débuts de l'animation russe et reste fascinant tant par son inventivité que par sa modernité.

Le papillon, de Andréï Khrjanovski, 1972

Un petit garçon est passionné de chasse aux papillons. Mais un jour, un papillon devenu soudainement gigantesque, capture le garçon. Ce dernier apprendra ce qu'est l'emprisonnement. Désormais, il ne fera plus qu'admirer les papillons.

Ce film a été primé aux Festivals Internationaux du film pour enfants à Gijón (Espagne) et à Téhéran (Iran) en 1973.

Le Jeu, de Irina Gourvitch, 1985

Une fable sur l'opposition et la résistance de la force créatrice à la force de destruction, magnifiquement animée d'une aiguille, de bouts de tissus, de ficelles et de ciseaux.

Ce film a été primé au Festival International du film d'animation d'Annecy en 1987.

La Maman, de Roman Katchanov, 1972

La maman d'un petit garçon part faire ses courses en laissant son fils dormir tout seul à la maison. Durant son absence, elle ne cesse d'imaginer les pires choses qui puissent lui arriver. Mais en rentrant, elle le trouve toujours endormi. Un chef-d'œuvre de l'animation de marionnettes qui réussit à parler de l'amour maternel, dans une forme simple et légère.

Attends un peu ! n°6, Au village, de Viatcheslav Kotionotchkine, 1973

Sixième épisode d'une série animée mythique pour les enfants russes dans laquelle un loup, malfrat stupide, tente en vain d'attraper un lapin agile et malin. Une sorte de réplique soviétique des fameux Tex Avery...

LE CINÉMA D'ANIMATION

Né du Théâtre Optique du français Émile Reynaud en 1892, le cinéma d'animation sur pellicule se développe à partir du premier film de l'américain James Stuart Blackton créé en 1906. Ce nouveau genre de cinéma s'exporte très vite dans le monde entier et les techniques se diversifient. Après le dessin animé, c'est l'animation des marionnettes du russe Ladislav Starévitch qui fait son entrée dans le répertoire en 1910. Puis, suivent l'animation d'objet, la pâte à modeler, le papier découpé, la pixilation, etc...

Certaines de ces techniques sont moins connues que le dessin animé ou l'animation en volume, car issues de l'expérimentation de quelques artistes indépendants. Bien qu'elles utilisent le principe fondamental de la prise de vues image-par-image, ces techniques tendent à transcender les médiums traditionnels de l'animation, voire à s'affranchir des outils de captation des images et des sons (grattages sur pellicules de Norman McLaren) inhérents au cinéma. Il existe donc autant de techniques d'animation qu'il existe de médiums, chacun influençant ou contraignant les conditions de prises de vues, et surtout la narration même des films.

Les films de ce programme, tournés entre 1927 et 1985, datent de l'époque soviétique et représentent cinq techniques d'animation différentes.

LE SPECTACLE

Pour ce ciné-concert, créé à la demande de la Philharmonie de Paris en 2016, Vadim Sher et Dimitri Artemenko proposent de découvrir cinq coups de cœur du cinéma d'animation soviétique associés à de véritables créations musicales imaginatives et à une performance d'interprètes.

Durant toute la représentation, Vadim Sher échange régulièrement sa casquette de pianiste pour celle du conteur qui raconte, sous une forme onirique, la création du cinéma d'animation. Il établit le lien entre le cinéma, la musique et les musiciens sur scène, et commente de façon laconique et humoristique les films.

Pudique sur ses sentiments, le célèbre compositeur russe Sergueï (Serge) Rachmaninov a laissé une œuvre musicale qui déborde d'expressivité. Ses morceaux de jeunesse charment par leur simplicité. Sa musique est traversée par la beauté et la richesse de mélodies, souvent d'inspiration populaire. Le cinéma d'animation soviétique est marqué, lui aussi, par l'expressivité, la simplicité et l'attachement aux racines populaires. Mais Rachmaninov n'a jamais écrit pour les enfants, et l'on considère souvent sa musique inadaptée à l'écoute d'un très jeune public. Pour pallier cette injustice et donner à entendre aux enfants le génie d'un des plus grands compositeurs du XXème siècle, la création musicale de ce ciné-concert repose sur des extraits de ses œuvres ou sur l'arrangement de ses thèmes.

La musique originale, composée par Vadim et Dimitri, prend le relais là où la traduction musicale de l'image exige des sonorités plus modernes ou plus gaies : l'œuvre de Rachmaninov déploie de magnifiques qualités de sérieux et de profondeur, qui ne sont pas toujours en harmonie avec la légèreté de certains moments des films. Quelques thèmes populaires, reflétant une époque ou une ambiance particulière, ont également été utilisés dans la partition de ce ciné-concert.

RACHMANIMATION

LES MUSIQUES (extraits ou citations)

La Patinoire, de Youri Jeliaboujski, 1927

- S. Rachmaninov, Prélude g-moll op.23
- I. Chatriov, Valse « Sur les collines de Mandchourie »
- S. Rachmaninov, Valse op.10
- Musiques originales de D. Artemenko & V. Sher

Le papillon, de Andréï Khrjanovski, 1972

- S. Rachmaninov, Scherzo pour piano 4 mains op.11
- S. Rachmaninov, Prélude cis-moll op.3
- S. Rachmaninov, Vocalise op.34
- Musiques originales de D. Artemenko & V. Sher

Le Jeu, de Irina Gourvitch, 1985

- S. Rachmaninov, Danse des hommes tziganes de l'opéra « Aléko »
- S. Rachmaninov, Gavotte op.1
- S. Rachmaninov, Marguerites op.38
- Musiques originales de D. Artemenko & V. Sher

La Maman, de Roman Katchanov, 1972

- S. Rachmaninov, Humoresque op.10
- S. Rachmaninov, Mélodie op.3
- S. Rachmaninov, Poème symphonique « Les cloches » (citation)
- S. Rachmaninov, Concerto pour piano n°2, op.18 (thème du 1er mouvement)
- S. Rachmaninov, Concerto pour piano n°3, op.30 (citation du thème du 1er mouvement)
- Musiques originales de D. Artemenko & V. Sher

Attends un peu ! n°6, Au village, de Viatcheslav Kotionotchkine, 1973

- Mélodie populaire russe « Tchastouchka »
- S. Rachmaninov, Polka italienne
- Chanson populaire russe « Deux oies »
- S. Rachmaninov, Chanson du batelier
- S. Rachmaninov, Romance op.6
- S. Rachmaninov, Valse op.10
- Chanson populaire « Attends, la locomotive »
- Musiques originales de D. Artemenko & V. Sher

Vadim SHER

compositeur - arrangeur — pianiste

Après avoir reçu une formation musicale dans sa ville natale, Tallinn, la capitale d'Estonie, à l'heure soviétique, Vadim Sher a poursuivi ses études à l'École supérieure de musique Moussorgski à Saint-Pétersbourg, en Russie. Depuis 1993 il vit et travaille en France. Il a étudié la musique de chambre à Paris avec Berry Hayward.

Il crée les parties musicales de nombreux spectacles de théâtre : entre autres *Cabaret Citrouille* et *Varietà* d'Achille Tonic, alias Shirley et Dino ; *L'Histoire de Sonetchka* de Marina Tsvétaeva, *Le Kaddish* d'après Cholem Aleïkhem et *Les Serpents* de Marie NDiaye, mis en scène par Youlia Zimina, *Le Doigt sur la plaie* d'après Jules Laforgue, mis en scène par Christian Peythieux, *Chez Marcel – Cabaret Proust* et *Don Juan* de Bertolt Brecht, mis en scène par Jean-Michel Vier, *La Ménagerie de verre* de Tennessee Williams, mis en scène par Charlotte Rondelez... Il prend en charge la direction musicale d'acteurs auprès de metteurs en scène comme Matthias Langhoff ou Lisa Wurmser, donne des concerts de musique de chambre et de folklore des Pays d'Europe de l'Est avec le violoniste Dimitri Artemenko, ainsi que de musique traditionnelle persane au sein de Darya Dadvar Trio. Il participe à des concerts et enregistre deux disques avec Berry Hayward Consort et le Groupe vocal de Claire Caillard.

Il est compositeur de musiques de films : entre autres *Loin de Sunset boulevard* de Igor Minaév (France – Russie, 2005 – médaille d'or pour la musique au Park City Film Music Festival, USA) ; *La Fille et le fleuve* d'Aurélia Georges (Festival de Cannes 2014) ; *La robe bleue* de Igor Minaév (Ukraine, 2015 ; Semaine de la critique de la Berlinale 2016) ; *Patrick Dewaere : mon héros* d'Alexandre Moix (Festival de Cannes 2022, Sélection officielle Ciné classique).

Depuis 2007, il crée de nombreux ciné-concerts. *La Maison de la rue Troubnaïa* de Boris Barnet, co-composé avec Dimitri Artemenko et *Une page folle* du réalisateur japonais Teinosuke Kinugasa, co-composé avec le guitariste François Lasserre, reçoivent le 1er prix pour la création musicale au 4Film Festival à Bolzano, Italie. Dernièrement, toujours avec Dimitri Artemenko, il a présenté une nouvelle partition pour le film de René Clair *Paris qui dort*.

Il est pianiste-claviériste dans le *Carnaval des animaux* de Camille Saint-Saëns, arrangé par Albin de la Simone, en 2011 dans la mise en scène de Shirley & Dino au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, recréé en 2018 au Théâtre National de Bretagne avec le texte et la mise en scène de Valérie Mréjen.

Sa collaboration avec Shirley & Dino continue avec *Dino fait son crooner*, en tournée depuis 2013, et avec une nouvelle création depuis 2018, *Le Bal de Shirley & Dino*.

Au festival d'Avignon off 2010, il est pianiste-arrangeur-compositeur du concert *Escapes* de Vadim Piankov, avec lequel il enregistre l'album éponyme en 2012.

En décembre 2021, avec Valérie Mréjen, il crée au Musée d'Orsay un spectacle autour des premiers trucages au cinéma, *Le cinéma est né dans un chou*, en tournée actuellement, parallèlement au spectacle musical *Port-Danube* avec le comédien Robert Bouvier.

Un album du duo Vadim Sher & Dimitri Artemenko, *Passeport Nansen*, est sorti en 2019.

(www.vadimsher.com)

Dimitri ARTEMENKO

compositeur - arrangeur — violoniste

Né à Tallinn à l'heure de l'Union soviétique et ayant reçu là-bas une éducation classique, il vient à Paris en 1992 pour étudier le violon sous la direction de Serge Pérévozov et la musique de chambre avec Berry Hayward.

Dimitri Artemenko est compositeur et musicien aux multiples facettes : classique, invité par la Fondation Yehudi Menuhin au festival de Reims, musique médiévale avec le Berry Hayward Consort, musiques du monde avec Darya Dadvar Trio, avec Victor Démé, rock, musique improvisée, jazz et musiques actuelles.

Il compose et enregistre pour le cinéma, *Cadeau de Babadi* de Louis Marques pour Canal +, *Lulu Vroumette*, série de dessins animés pour France 5, *Clemenceau*, téléfilm pour France 3, *Les Caribans* de Denys Granier-Deferre (en qualité d'interprète) et pour le théâtre, *L'Histoire de Sonetchka* de Marina Tsvétaéva et *Le Kaddish* d'après Cholem Aleïkhem, mis en scène par Youlia Zimina.

Il crée deux ciné-concerts avec le pianiste et compositeur Vadim Sher : en 2007, *La Maison de la rue Troubnaïa* de Boris Barnet (1er prix pour la création musicale au 4Film Festival de Bolzano en Italie) puis en 2009, *Florilège au fil des neiges* autour de films d'animation russes et soviétiques (en tournée depuis).

Au fil des années, il a participé à de nombreux enregistrements d'albums avec le groupe Féloche, Tama (label Real World), la chanteuse iranienne Darya Dadvar, le Berry Hayward Consort, September Song, Johan Asherton, la Kumpania Zelwer et bien d'autres.

En 2012, il est en trio avec le chanteur Vadim Piankov et le pianiste Vadim Sher dans deux nouvelles créations, *Balagane – bal littéraire* et le spectacle musical *Port-Danube*, repris récemment avec le comédien Robert Bouvier.

Depuis 2015, Dimitri Artemenko est en étroite collaboration avec le guitariste israélien Estas Tonne.

En novembre 2016, à la demande de la Philharmonie de Paris, toujours en binôme avec Vadim Sher, il crée le ciné-concert *Rachmanimation* (en tournée actuellement) et enregistre un album du duo Vadim Sher & Dimitri Artemenko, *Passeport Nansen*, sorti en 2019, qui réunit des compositions originales qui dialoguent avec musiques classique et traditionnelles des pays de l'Est.

L'ACTUALITÉ DE LA PROGRAMMATION

RACHMANIMATION

ciné-concert tout public à partir de 5 ans (55 mn)/création musicale originale de Vadim SHER et Dimitri ARTEMENKO

- en avant-première au Festival de Cinéma Russe de HONFLEUR (14) le 22 novembre 2016
- 26 et 27 novembre 2016 à la PHILHARMONIE DE PARIS (Amphithéâtre)
- 12 janvier 2014, 20 et 28 janvier 2019 au CINEMA LE BALZAC, Paris
- 7 octobre 2017 au THEATRE NATIONAL DE LA CRIEE, Marseille
- du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018 au THEATRE DE POCHE-MONTPARNASSE à Paris
- 17 mars 2018 au THEATRE DES SABLONS à Neuilly-sur-Seine (92)
- 19 décembre 2018 à L'ALLIANCE FRANÇAISE DE BERNE (SUISSE)
- 12 et 13 février 2019 au FESTIVAL "REVEURS EVEILLES" à Sevran (93)
- 14 février 2019 à la CINEMATHEQUE DE TOURS (37)
- 21 et 22 février 2019 au THEATRE JEAN VILAR à Suresnes (92)
- 23 février 2019 à la CINEMATHEQUE DE TOULOUSE (31)
- 8 mars 2019 au Centre Culturel LES SALORGES à Noirmoutier (85)
- 25 août 2019 au FESTIVAL LES JARDINS MUSICAUX à Cernier (SUISSE)
- 16 et 17 octobre 2019 à la MEDIATHEQUE DE DRAGUIGNAN (83)
- 24 octobre 2019 dans le cadre de MON PREMIER FESTIVAL au cinéma LE STUDIO DES URSULINES à Paris
- 5 novembre 2019 au THEATRE PIERRE FRESNAY à Ermont (95)
- 8 et 9 décembre 2019 au CINEMA LE MELIES à Pau (64)
- 6 juin 2021 au THEATRE-CINEMA LES TROIS PIERROTS à Saint-Cloud (92)
- 5 novembre 2021 à l'Auditorium de la FONDATION LOUIS VUITTON, Boulogne-Billancourt
- 21 janvier 2022 au THEATRE DU CHENE NOIR en Avignon (84)
- 24 mai 2022 au THEATRE LE BALLADIN à Savièse (SUISSE)
- 17 et 18 novembre 2022 au THEATRE MADELEINE RENAUD à Taverny (95)

FLORILÈGE AU FIL DES NEIGES

ciné-concert tout public à partir de 5 ans (55 mn) / création musicale originale de Vadim SHER et Dimitri ARTEMENKO

- Théâtre National de la Criée à MARSEILLE (13) le 2 décembre 2018
- Théâtre du Nord, CDN LILLE-TOURCOING (59) les 21 et 22 décembre 2019

L'UNION POÉTIQUE

ciné-concert tout public à partir de 10 ans (1h15) / création musicale originale de Vadim SHER et Dimitri ARTEMENKO

- MC2, Scène nationale de GRENOBLE (38) le 18 décembre 2019

PARIS QUI DORT

de René Clair (France, 1924 – 59 mn)

ciné-concert / musique originale de Vadim SHER et Dimitri ARTEMENKO

- 21 septembre 2021 à l'Alliance Française de BERNE (SUISSE)
- 11 mars 2022 au Cinéma Le Danton à GUEGNON (71)

LA MAISON DE LA RUE TROUBNAÏA

de Boris BARNET (URSS, 1925 - 64 mn)

ciné-concert / musique originale de Vadim SHER et Dimitri ARTEMENKO

- Centre Culturel Les Salorges à NOIRMOUTIER (85) le 9 mars 2019

PORT-DANUBE

Voyage littéraire et musical en Mitteleuropa

avec Robert BOUVIER (récitant), Vadim SHER (piano) et Dimitri ARTEMENKO (violon)

- Théâtre du Passage à NEUCHÂTEL (Suisse) les 31 janvier, 1er, 2 et 3 février 2019
- Institut Hongrois de PARIS (75006) le 9 octobre 2019
- Capucins à ROMONT (Suisse) le 8 novembre 2019

Diffusion : Catherine SCHLEMMER

+33 (0)6 66 80 64 92 - catherine-schlemmer@orange.fr

www.cdsproductions.com

RACHMANIMATION (Ciné-concert)
Durée : 55 mn, tout public à partir de 5 ans

➤ **PROJECTION :**

- Vidéoprojecteur de qualité professionnelle + un écran de taille adaptée à la jauge de la salle
Ou projecteur numérique de cinéma. La projection se fait en format 4:3
- Projection à partir d'un DCP ; ou à partir d'un ordinateur équipé d'un logiciel de lecture de fichiers vidéo (VLC ou autre) relié au projecteur.
- DCP ou copie des films en fichiers vidéo sont à louer à GAUMONT PATHE ARCHIVES DEPARTEMENT ARKEION auprès de Sophie Hanifi, chargée de programmation sophie.hanifi@gparchives.com.
Après l'accord, le DCP ou les fichiers vidéo seront fournis par la Cie MUSARDS.

➤ **ECLAIRAGE :**

- Des douches de lumière douce sont à prévoir au-dessus des musiciens placés d'habitude devant l'écran à jardin (de façon à ne pas gêner la visibilité de l'écran)
- Une lumière de face sur le « coin musiciens » (à jardin), ainsi que sur une large partie de l'ouverture de l'avant-scène
- 2 lampes de pupitre (si absentes, nous signaler à l'avance)

➤ **SON :**

- un piano professionnel acoustique, accordé à 440, 441 ou 442Hz (au plus près de l'état actuel du piano)
- 1 système de diffusion stéréophonique de puissance et de directivité adapté au lieu (de bonne qualité et exempt de tout bruit de fond)
- 1 console de mixage numérique de préférence (Yamaha QL1, DM 1000, Midas M32R,.....) avec 6 entrées au minimum.
- 1 routeur avec câble Ethernet pour la console (si possible)
- 1 enceinte de retour
- 4 pieds de micros standard
- pour le piano : 2 micros électrostatiques (km140, km184, C 414...)
- pour le violon : 1 micro électrostatique (km140, km184, C 414...)
- pour les voix : 1 micro voix (HF du type DPA 4060, de préférence avec câble et capsule beiges) + 1 micro voix sur pied (type SM58)
- pour le mélodica : 1 micro électrostatique (km140, km184, C 414...) ou micro chant (SM58...)
- Câblages (audio et électrique)
- 1 stand (pupitre) pour les partitions

➤ **LOGES :**

- Loge pour deux artistes (préfèrent être dans la même loge)
- Fer à repasser
- Léger catering

CONTACT :

Vadim Sher - +33 (0)6 15 44 52 48 / vadim@musards.fr