

LA JEUNE FILLE AU CARTON À CHAPEAU

de Boris BARNET (URSS, 1927 – 67 mn)

CINÉ-CONCERT

Musique originale de Vadim SHER

**Marie GREMILLARD (violoncelle)
et**

Vadim SHER (piano, accordéon, synthétiseur)

BORIS BARNET **réalisateur, scénariste et acteur**

Selon Jean-Luc Godard, Boris Barnet est le plus grand cinéaste russe. Né à Moscou le 18 juin 1902 d'un père soldat anglais établi en Russie pendant les guerres napoléoniennes, il quitte l'Ecole des Beaux Arts en 1919 pour s'engager, à 17 ans, dans l'Armée Rouge. Démobilisé en 1921, il devient boxeur professionnel et est engagé par Lev Koulechov, alors directeur de ce qui va devenir, en 1922, l'Institut National de Cinéma (VGIK), pour donner des leçons de boxe à ses élèves comédiens et y faire des études de cinéma.

Dès ses premiers films, Barnet fait preuve d'un réel sens de l'humour. Influencé certainement par Buster Keaton et Harold Lloyd, il manie le burlesque avec une grande finesse. Les personnages de ses films, par leur côté grotesque et absurde, font penser à ceux des textes de Gogol. Le cinéma de Barnet emprunte à la tradition du cirque russe des éléments d'équilibrisme et du jonglage tant en esquissant des instantanés poétiques saisissants. Le montage virtuose de l'image, au tempo vertigineux, impose au spectateur de respirer dans son rythme.

A propos de son cinéma Barnet écrit :

« Je ne suis pas, je n'ai jamais été un homme des théories. J'aime avant tout la comédie, je me plais à introduire des scènes drôles dans un drame et des épisodes dramatiques dans un film comique. »

Boris Barnet tourne durant sa vie plus d'une vingtaine de films parmi lesquels de véritables chefs-d'œuvre de cinéma mondial (*Au bord de la mer bleue, Le lutteur et le clown...*).

Il se suicide à Riga le 8 janvier 1965.

LE FILM

Natacha fabrique des chapeaux dans la campagne moscovite. En se rendant à la capitale, dans le magasin de Madame Irène qui achète ses chapeaux, elle rencontre Ilia, un étudiant qui débarque de Province. Afin d'échapper à la politique d'Etat réquisitionnant les logements inoccupés, Mme Irène fait une fausse déclaration d'hébergement à Natacha. Pour domicilier Ilia dans la pièce qui lui a été officiellement attribuée, mais qu'elle n'occupe pas, Natacha lui propose un mariage blanc. Ilia accepte tout en espérant qu'au fil du temps, Natacha s'installera vraiment avec lui... Fous de rage de devoir libérer une pièce de leur appartement, Mme Irène et son mari Paul rémunèrent Natacha avec un titre d'empreint d'Etat sans pouvoir deviner que le gain de 25000 roubles tombera justement sur le numéro de ce titre-là...

Une comédie burlesque s'entremêle dans ce film avec le lyrisme et la poésie d'une histoire d'amour singulière. Servi par un jeu d'acteurs extraordinaires, *La Jeune Fille au carton à chapeau* est un véritable chef d'œuvre où le spectateur tombe immédiatement sous la magie du plaisir évident qu'a éprouvé le cinéaste en le réalisant.

Le style du film illustre parfaitement des théories chères à Lev Koulechov, qu'on a souvent nommé le « père du cinéma russe ». Tout au long de *La Jeune Fille au carton à chapeau* Barnet y applique ses principes, notamment sa célèbre thèse sur l'importance du montage, bien que poussée d'une manière moins rigoureuse et radicale que chez d'autres grands maîtres du cinéma soviétique. Barnet fait un usage infiniment plus réduit du gros plan qu'Eisenstein et on remarquera dans ce film une nette influence du théâtre constructiviste, marqué par la géométrie dépouillée des décors sans stylisation décorative, aucune.

C'est dans l'interprétation, sans doute, que l'on trouve les traces les plus nettes du théâtre satirique de l'époque, très influencé par le constructivisme. Il en est ainsi dans la singulière gymnastique irréaliste de la servante Marfoucha lorsque, sur l'échelle, elle lave la vitrine. Ou encore à l'étudiant transportant le noceur endormi sur son siège. Peut-être peut-on y voir aussi quelques réminiscences du cinéma burlesque américain (Harold Lloyd, par exemple, avait été très en vogue dans les années 1920-25 en Russie comme ailleurs).

LA MUSIQUE

Vu par un musicien, *La Jeune Fille au carton à chapeau* donne des frissons : le film présente de nombreux éléments qui offrent une source incroyable d'inspiration et réveillent la fantaisie musicale.

L'accompagnement pour *La Jeune Fille au carton à chapeau*, fondé sur les mélodies et leitmotifs inspirées par la musique russe savante et populaire de la première moitié du XXème siècle, s'est construit sur la recherche d'une harmonie entre le film et la bande sonore. La musique guette tout changement rythmique, elle tente de pénétrer l'ambiance de chaque scène et veille à souligner certains détails qui peuvent rendre la lecture du film plus accessible aux spectateurs n'ayant pas de connaissances approfondies sur le contexte historique et social dans lequel est placé ce film. Le grotesque de la bourgeoisie de la période du NEP s'entend dans les mélodies d'un raffinement exagéré ; la vie provinciale et le monde ouvrier ont un lien évident avec la musique populaire russe ; les autorités ou les moments à caractère propagandiste sont accompagnés par des thèmes rappelant la « marche triomphale » de la jeune république soviétique. La musique est là aussi pour souligner l'humour extraordinaire de cette comédie.

Une des grandes particularités de *La Jeune Fille au carton à chapeau* consiste dans le jeu des acteurs appartenant à l'école FEKS (Fabrique de l'acteur excentrique). Cette école prônait un jeu autant que possible éloigné de tout réalisme et poussé à l'extrême dans le sens de l'expression caricaturale. Il n'y a pas eu d'école semblable en musique, et il s'agit ici de créer un reflet de ces codes de jeu des acteurs dans la musique. Chaque personnage est ainsi porté par un thème qui transcrit son caractère en langage musical et suit l'amplitude de son degré d'expression au fil des scènes.

L'aspect burlesque du film pousse à la conception de parties instrumentales virtuoses ; au contraire, le fil de la singulière histoire d'amour entre Natacha et Ilya impose un certain lyrisme musical. Maniant avec brio l'art du montage, Barnet entrelace des ambiances très différentes avec une grande dextérité. Tout le long du film, il crée des cassures subites et fréquentes qui impliquent une création musicale très contrastée. Les passages d'une énergie à l'autre se font souvent à l'intérieur d'une même séquence, et imposent une composition et une exécution instrumentale très précises afin de créer la fluidité nécessaire à la fusion de la pensée musicale et de la pensée cinématographique.

Le duo de piano et de violoncelle est à la base de la partition. L'accordéon s'ajoute à la coloration sonore. L'utilisation d'un clavier numérique permet de varier également les sonorités, mais seulement là où cela est justifié par la cohérence parfaite avec l'image. Il ne s'agit pas de considérer ce chef d'œuvre de Boris Barnet comme un objet d'un simple divertissement musical mais comme une matière précieuse servie par une véritable bande originale dans le plus grand respect de l'œuvre cinématographique.

VADIM SHER

Compositeur, pianiste

Vadim Sher est né en 1973 à Tallinn (Estonie). Il a fait ses études à l'Ecole Supérieure de Musique Moussorgski à Saint-Pétersbourg, en Russie.

Depuis 1993 il vit et travaille en France. Il crée les parties musicales de nombreux spectacles de théâtre : entre autres **Cabaret Citrouille** et **Varietà** d'Achille Tonic, alias **Shirley & Dino** ; **L'Histoire de Sonetchka** de Marina Tsvétaïeva, **Le Kaddish** d'après Cholem Aleïkhem et **Les Serpents** de Marie NDiaye, mises en scène de **Youlia Zimina**, **Chez Marcel - Cabaret Proust** et **Don Juan** de B.Brecht mise en scène de **Jean-Michel Vier**...

Il prend souvent en charge la direction musicale d'acteurs pour des spectacles dramatiques ou musicaux, donne des concerts de musique de chambre et de folklore des Pays d'Europe de l'Est avec le violoniste **Dimitri Artemenko**, forme le duo avec le chanteur **Vadim Piankov** et travaille en tant que compositeur de musiques de films (**L'Etrangère** de Jean-François Ferrillon, France, 2001 ; **Loin de Sunset boulevard** de Igor Minaïev, France – Russie, 2005, qui reçoit la **Médaille d'Or pour la musique** au Park City Film Music Festival, USA ; **Yarik** de Proekt MY, Russie, 2006 ; **Cabaret Paradis** de Corinne et Gilles Benizio, France, 2006, (compositeur additionnel).

En 2007 il crée, avec **Dimitri Artemenko**, le ciné-concert **La maison de la rue Troubnaïa** de Boris Barnet (**1er prix pour la création musicale** au 4Film Festival à Bolzano, Italie), puis, en 2009, deux autres ciné-concerts : **Florilège Au fil des neiges**, autour de **films d'animation russes**, et **La Jeune Fille au carton à chapeau**, avec la violoncelliste **Marie Gremillard**. Il écrit également une suite musicale pour accompagner le photofilm créé à partir des images du **Pré de Béjine**, film détruit de **Sergueï Eisenstein**.

(www.myspace.com/shervadim)

MARIE GREMILLARD

Violoncelliste

Marie Gremillard est née à Besançon, en 1977. A 8 ans, elle commence le violoncelle au Conservatoire de sa ville natale, avant de partir pour Paris afin de poursuivre ses études musicales. Elle fréquente tout d'abord le conservatoire de Saint Maur, où elle obtient 4 médailles d'or la même année. Elle intègre ensuite la classe du **quatuor Ysaÿe** au conservatoire supérieur de Paris, en parallèle avec celle de **Henri Demarquette**. Puis elle rejoint **l'orchestre Ostinato**, ainsi que la Schola Cantorum d'où elle est également diplômée.

Elle se diversifie dans les styles de musique. D'un côté, la musique classique, elle fait partie de plusieurs quatuors, dont le quatuor de violoncelle **Belli Celli** et occupe un poste de violoncelle du rang titulaire à **l'orchestre des concerts Pasdeloup** depuis 2007. De l'autre côté, elle travaille avec des formations de jazz et de chansons. En 2005, Elle fait la rencontre du saxophoniste hongrois **Yochk'o Seffer**. Il lui dédie une sonate pour violoncelle seul. S'en suit l'enregistrement d'un disque avec celui-ci et le percussionniste **Mino Cinélu**, **«Zao Family»**, suivi d'un deuxième en 2008, réunissant le classique et le jazz, **«Neffesh music»**. Elle se produit avec la chanteuse québécoise **Elise Velle**, le chanteur sénégalais **Wasis Diop** et le groupe **«Moi»**. Sa curiosité la pousse aussi vers le théâtre, elle participe ainsi au **«Prince des corbeaux»**, écrit et mis en scène par **Olivier Morençais**. L'ouverture musicale est pour elle une source constante d'inspiration, de partage et de renouveau.

(www.myspace.com/mariegremillard)

FICHE TECHNIQUE

- Un projecteur 35mm ou un projecteur numérique professionnel + l'écran de taille adaptée à la jauge de la salle
- Copie du film à louer à ARKEION FILMS auprès de Yvonne Varry, chargée de programmation - 01 46 43 23 59 - yvonnearkeion@wanadoo.fr

- un piano acoustique professionnel, droit (de la gamme Yamaha U3 ou supérieur) ou à queue, accordé.
- 1 système de diffusion stéréophonique de puissance et de directivité adapté au lieu (de bonne qualité et exempt de tout bruit de fond) (Penser aux supports pour les enceintes)
- 1 console de mixage numérique de préférence (Yamaha 02R, 01V, DM 100, Tascam DM 24,.....) avec 12 entrées au minimum.
- 1 réverbération numérique si console analogique
- 2 enceintes de retour
- 5 pieds de micros standart
- 1 petit pied de micro (style grosse-caisse)
- pour le piano : 2 micros électrostatique (km 184, sm81, C 414)
- pour le clavier numérique 2 DI Box + 2 câbles jack/jack (minimum 1,5m)
- pour le violoncelle : 1 micro électrostatique (km 184, sm81, C 414)
- pour l'accordéon : 1 micro électrostatique (km 184, sm81)
- pour la voix : 2 micros dynamique (sm58)
- Câblages (audio et électrique)

Compagnie DARD'ART / www.dardart.org

Contact régisseur son : Jean-Yves 06 85 03 35 31 / bernhard@free.fr

Contact artistique : Vadim Sher : 06 15 44 52 48 / vadim.sher@yahoo.fr

Contact compagnie : Laure Favret : 06 23 83 01 02 / laure@dardart.org

**Quelques extraits de ce ciné-concert
sont disponibles aux adresses suivantes :**

<http://www.youtube.com/watch?v=p3m3kHg7cwo>

<http://www.youtube.com/watch?v=FylWYgpR0NM>

<http://www.youtube.com/watch?v=o9VcEy-EEnc>