

Le Rêve de Sam et autres courts

CINÉ-CONCERT



Création 2019

Dossier artistique

Distribution

Flûtes | Charlotte Campana
Percussions | Christian Bini
Violoncelle | Jean-Florent Gabriel
Piano et Direction | Raoul Lay

Le programme

Ciné-concert en famille à partir de 3 ans – idéal à partir de 5 ans
Durée : 41 minutes

Lien vers le teaser : <https://youtu.be/m6PCMiOxrfY>

La musique

Une création de Raoul LAY en quatre mouvements

« Pour cette expérience symphonique à destination des familles et des tout-petits, j'ai imaginé une musique d'un seul tenant en quatre mouvements, qui peut être jouée indifféremment avec ou sans les images. Le thème de chaque film m'a inspiré des structures rythmiques ou mélodiques qui, quoiqu'indépendantes, entretiennent un rapport étroit avec les propositions visuelles. Mais la musique ne suit pas l'image, elle en est l'écho lointain, le prolongement. Il s'agit davantage, au fond, d'un concert accompagné par des images que de son habituel contraire. »

RAOUL LAY

Mouvements

1^{er} mvt : RÊVERIES

Le Renard et la Baleine (Canada) : ou comment la contemplation de vastes paysages et le fantôme d'un cétacé remplissent l'écran de couleurs fascinantes.

2^{ème} mvt : MONDES SOUS-MARINS

Jonas et la Mer (Pays-Bas) : une plongée en scaphandre, des personnages à la Paul Grimault, un hymne vibrant à la beauté des profondeurs...

3ème mvt : TRANSHUMANCE

Home Sweet Home (France / MOPA, école supérieure du film d'Animation d'Arles) : un audacieux road-movie, féérique et drôle, où une maison d'habitation, un vieux garage et une niche partent découvrir le monde.

4ème mvt : PLUIE DE PRINTEMPS

Le rêve de Sam (France) : pour terminer le concert sur une note poétique et pleine d'espoir.

Médiation

Une activité jeune public de type discussion "bord de scène" est proposée à l'issue du ciné-concert.

Il s'agit d'un échange entre le jeune public et les artistes, autour des instruments de musique présents sur scène.

Au fil de la discussion, le public est invité à découvrir les différentes techniques utilisées pour créer les textures sonores du film ainsi que la gestique de direction d'orchestre.

Durée de l'activité : 20 minutes environ

Un dossier pédagogique destiné au jeune public peut être envoyé en amont aux organisateurs qui le désirent.



Les films

Le Renard et la baleine

De Robin Joseph - 2017 – 12'30''

Un renard curieux s'embarque sur les flots à la recherche d'une baleine légendaire.



En images de synthèses, le film joue sur les textures autant que le contraste entre les décors et son drôle de héros : un renard à la tête triangulaire. Autour d'une plage humide, qui reflète le ciel et d'un immense rocher à l'équilibre incertain, son désir d'exploration va s'exprimer, en même temps que les paysages et la brume vont brouiller les repères du spectateur. Un film dans lequel le rythme entre jour et nuit prend une certaine importance.

Jonas et la mer

De Marlies Van Der Wel - 2016 – 11'40''

Jonas a toujours rêvé de vivre dans la mer, comme un poisson dans l'eau...

"Jonas et la mer" se concentre sur un jeune garçon en marinière, attiré par les eaux. Le héros essaye inlassablement, tout au long de sa vie de construire le navire qui lui permettra de rejoindre le fond des océans Rythmé aussi par les jours, mais aussi par les tempêtes, il joue du comique de répétition, évoquant les tentatives du personnage pour explorer la mer, via une plongée directe, un parapluie servant de barque, un scaphandre de fortune, un sous-marin bricolé...



Jonas et la mer

Home Sweet Home

De Pierre Clenet, Alejandro Diaz, Romain Mazevet et Stéphane Paccolat - 2013 – 9'20''

Un jour, une maison décide de quitter sa banlieue pour partir à l'aventure.

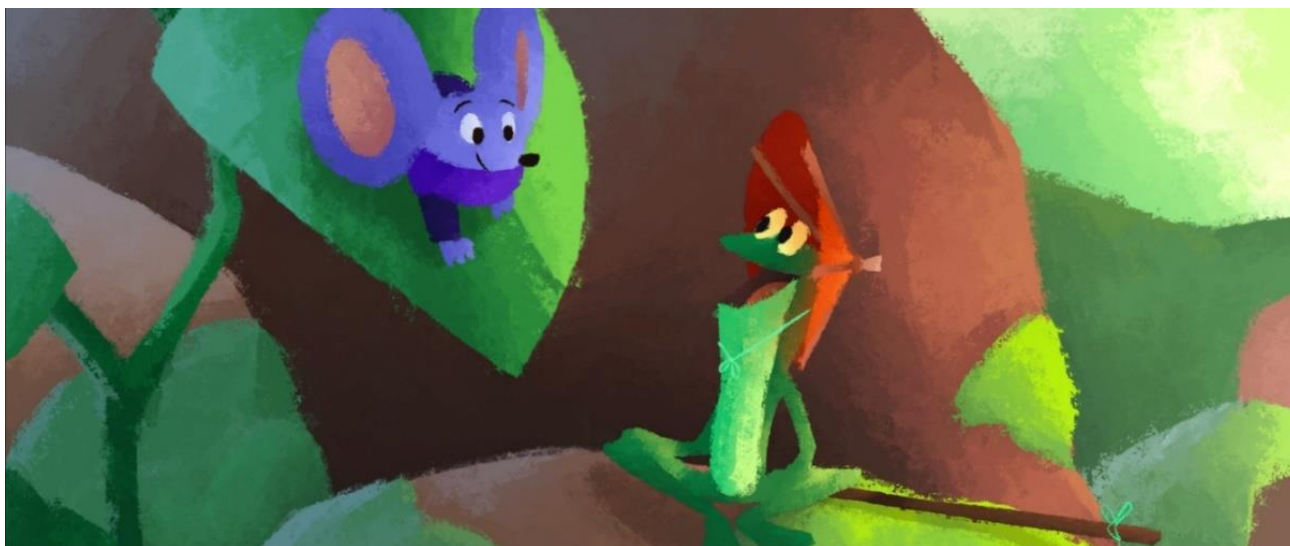
Réalisé en animation 3D, Home Sweet Home est digne d'une production Pixar. Il relate le périple d'un trio de maisons à travers les paysages des Etats-Unis : un pavillon de banlieue, une vieille bâtisse et une niche. Émouvant, malin, le film raconte la solidarité, les étapes de la vie et la vieillesse, de manière élégante, grâce à des images de synthèses aux amusants détails (les linteaux des fenêtres évoquent les sourcils, la persienne d'une caravane une paupière...)



Le rêve de Sam

De Nolwenn Roberts, France - 2018 – 6'45''

Une douce invitation à poursuivre ses rêves !



« Le Rêve de Sam » raconte l'histoire d'une petite souris qui, par un beau matin de printemps, décide de réaliser son rêve, un rêve assez fou pour une petite souris : voler avec les hirondelles. Sam a un an jour pour jour pour réaliser ce rêve en défiant les lois de l'apesanteur et l'incompréhension des autres animaux de la forêt. Drolatique et enthousiasmant !

La diffusion

Saison 21-22

En scolaires à l'Alhambra Ciné-Marseille : 11 séances en décembre 21 et janvier 22.

En tout-public à l'Alhambra Ciné-Marseille dans le cadre du festival TOUS EN SONS ! : les samedi 18 et 19 décembre 21.

Au Pôle Instrumental Contemporain dans le cadre du TRAIN BLEU le 22 mai 22 à 11h et 15h30.



Saison 22-23

10 Octobre 22 : 2 séances au Forum Jacques Prévert à Carros

Décembre 22 : au MUCEM à Marseille, dans le cadre de la programmation du Festival Tous en sons ! - *en cours de programmation*

L'Ensemble Télémaque



Depuis sa formation en 1994 à Marseille, l'Ensemble Télémaque s'est consacré **à la création et à la diffusion des œuvres de notre temps**. Georges Boeuf, Régis Campo et Pierre-Adrien Charpy, compositeurs du sud, mais aussi Thierry Machuel, Jean-Luc Hervé, Tatiana Catanzaro, François Narboni, Kasia Glowicka, Bernard Cavanna et Ivan Fedele reçoivent des commandes de l'ensemble qui revendique la plus grande ouverture esthétique.

Dans les années 2000 et sous l'impulsion de Raoul Lay, la compagnie musicale Télémaque développe de façon originale **les mélanges avec les autres arts de la scène** : Olivier Py, Bernard Kudlak (cirque Plume), Catherine Marnas, Nathalie Pernet ou Frédéric Flamand comptent parmi les partenaires artistiques de Télémaque au service des musiques de Mauricio Kagel, Steve Reich ou Raoul Lay lui-même.

Depuis toujours, l'ensemble se produit également en concert sur les scènes musicales les plus innovantes en France et à l'étranger : Festival d'Ile-de-France, Festival Présences à Radio-France, Cité de la Musique de Paris, Auditorium National de Madrid, Gaudeamus Music Week d'Amsterdam, Festival Enescu à Bucarest, Salle Flagey à Bruxelles, Biennale de Venise, New Music Week de Shanghai, CCK de Buenos Aires, Spring Festival de Malte...

Outre la création, Télémaque s'est donné pour **mission d'éveiller les curiosités, de donner à entendre toutes les esthétiques musicales contemporaines, partout et à tous**. Pour cela un travail particulier en direction du jeune public a été mené, tourné vers les enfants spectateurs (*Nokto*, *La mort Marraïne*, *La revue de Cuisine*) ou participants chanteurs (*La jeune fille aux mains d'argent*, *King Kong*) et/ou percussionnistes (*Nous d'ici-bas*). Après avoir été en 2011 l'ensemble leader du projet ECO (*European Contemporary Orchestra*), phalange acoustique et électrique de 33 musiciens au service de la création, Télémaque intègre en 2013 le **Pôle Instrumental Contemporain** (PIC) et s'engage dans un projet de territoire qui lui permet d'obtenir le **label Atelier de Fabrique artistique**, décerné en 2016 par le ministère de la culture.

Depuis 2018, Télémaque et Raoul Lay portent le projet *October Lab*, plateforme internationale de création et d'échanges musicaux pour lequel l'ensemble se déplace dès 2019 en concert à Shanghaï, Nanning, et en 2022 à Montréal, Winnipeg...

En 2020 et 2021, en période de confinement, Télémaque invente le dispositif *Mondes Sonores en Territoire*, soutenu par le Centre National de la Musique. C'est dans ce cadre qu'est créée en 2022 « *Trois Corolles* », une œuvre de Pierre-Adrien Charpy destinée aux élèves de huit conservatoires en Région Sud répartis sur trois départements et impliquant plus de 250 participants, élèves, enseignants et professionnels de Télémaque.

Ces dix dernières années, Télémaque a joué dans plus de 15 pays.

Raoul Lay



Compositeur, chef d'orchestre et directeur artistique de l'ensemble Télémaque, Raoul Lay reçoit en 1998 le Prix Paul-Louis Weiller de l'Académie. Il dirige dès 1995 de nombreuses formations en France comme à l'étranger : l'ensemble Asko (Pays-Bas), le Savaria Orchestra (Hongrie),

l'ensemble Modern (Allemagne), l'ensemble Capricorn (Angleterre), l'Ensemble Musiques Nouvelles (Belgique), le New Music Ensemble (Hong-Kong), le philharmonique Tito Schipa de Lecce (Italie), l'orchestre national de Malte (Malta Philharmonic Orchestra), l'orchestre Philharmonique de Nanning (Chine), les orchestres des opéras de Bordeaux, Toulon, Avignon, Marseille... Il écrit des opéras de chambre avec Olivier Py, Anne-Laure Liégeois, le cirque Plume, Catherine Marnas, Nathalie Pernet... En 2011 il crée l'ECO (European Contemporary Orchestra), 33 musiciens en création permanente. Il ouvre en 2013 le PIC (Pôle Instrumental Contemporain), labellisé Atelier de Fabrique Artistique à Marseille. En 2018 il crée avec Mathilde Rubinstein Tous en sons !, premier festival français entièrement consacré à la musique jeunesse. Ces dix dernières années, il a dirigé l'Ensemble Télémaque dans près de vingt de pays.

« Chef rigoureux porté sur la composition » (Olivier Dahan, Libération), créateur qui « dynamite les bonnes manières de la musique contemporaine » (Gilles Rof, Télérama), Raoul Lay se définit lui-même comme un **passer de sons, un artiste engagé au service des musiques, des compositeurs et des publics.**

Dans la presse

32 CRITIQUES

Rêver en musique



Le rêve de Sam, c'est au départ une compilation de quatre courts métrages d'animation contemporains, provenant d'autant d'auteurs et de pays, et dont la poésie douce-amère évoque le rêve et la quête entêtée du merveilleux. Les trois premiers dessins animés du cycle avaient été mis en musique par **Raoul Lay** et devaient être représentés à l'Alhambra fin décembre, en partenariat avec le festival jeunesse *Tous en Sons*. Las, l'épidémie de covid-19 étant passée par là, Raoul Lay et son **Ensemble Télémaque** créaient leur ciné-concert le 20 décembre au cœur de leur lieu de résidence, le PIC à l'Estaque (Marseille), devant un public de professionnels.

Le cycle commence par *Le Renard et la Baleine*, contemplation naturaliste mystérieuse d'un renard à la recherche d'une baleine. La musique, se greffant au rythme flottant des images sans jamais les dénaturer, renforce la métaphore poétique et sa force évocatrice, introspective et lyrique, notamment grâce au

violoncelle de **Jean-Florent Gabriel** et au piano de Raoul Lay. La bande sonore retient les bruitages originaux des pas des animaux, comme un pouls supplémentaire. Dans *Jonas et la Mer*, les pizz Bartok, les slaps de la flûte de **Charlotte Campana** et l'impressionnant attirail de percussions exotiques de **Christian Bini** participent à la mise en place d'une ambiance tantôt tempétueuse, tantôt aquatique autour de la figure d'un inventeur excentrique voulant vivre avec les poissons. *Home Sweet Home*, enfin, somptueux road-movie à la Pixar, suit les aventures de deux maisons anthropomorphes à travers les Etats-Unis. Délicate, tantôt enjouée et tantôt mélancolique, la musique vient sublimer avec délicatesse la précision plastique du film et suggérer de façon immatérielle les émotions de ces attachantes demeures.



© Karine Gilly

L'assistance réduite de cette première comprenant malheureusement une majorité d'adultes, le concert sera la saison prochaine au cœur d'un vaste projet d'éducation culturelle et artistique conduit avec les écoles des 15^e et 16^e arrondissements de Marseille.

♦ PAUL CANESSA ♦

Le rêve de Sam a été créé le 20 décembre au PIC, Marseille