

CINÉ-CONCERT

La petite marchande d'allumettes
de Jean Renoir (1928)
accompagné par Jean-Paul Raffit

SÉANCE JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS

#CONTACTS

ORCHESTRE DE CHAMBRE D'HÔTE- Cie Jean-Paul RAFFIT

Jean-Paul RAFFIT, direction artistique et pédagogique • 06 64 25 70 47

Catherine CROUZAT , production & développement • 06 60 25 02 92

diffusion@orchestrdechambredhote.com

L'Orchestre de Chambre d'Hôte - cie Jean-Paul Raffit

Quinze années d'initiatives artistiques ont aujourd'hui abouties à une reconnaissance nationale des créations de l'Orchestre de Chambre d'Hôte dans le format de ciné-concerts- plus d'une quinzaine à ce jour - dont la plupart sont labellisées par des structures telles que l'AFCAE ou l'ADRC.

Une aventure artistique et humaine, enrichie par des commandes de bande-orig nales de films, des résidences artistiques, la diffusion de nos ciné-concerts dans le cadre de festivals en France, en Suisse, de solides partenariats avec, entre autre, la Cinémathèque de Toulouse, L'Estive, Scène Nationale de Foix et de l'Ariège, un compagnonnage régulier avec le Festival Images de Ville d'Aix-en-Provence et son directeur Luc Joulé.

Parmi les objectifs majeurs de notre démarche artistique, il y a la rencontre avec le jeune public, les publics empêchés, les personnes âgées.

A l'origine de ce travail de fond : le partenariat privilégié de La Sauce du Casino, à Lavelanet, sous la direction artistique de Jacques Vergnes et le compagnonnage avec L'Estive Scène Nationale de Foix et de l'Ariège, qui a accueilli au fil du temps nombre de nos créations, avec des temps de résidence propices à la recherche.

Une réflexion a été aussi menée pour sensibiliser tous les publics en particulier les plus jeunes, aux oeuvres du patrimoine cinématographique, mais surtout pour aller à leur rencontre.

Nos programmes de ciné-concerts ont ainsi voyagé en dehors des lieux de diffusion habituels et ont pris le chemin des écoliers comme celui des usines, des friches industrielles, des maisons de retraite... sans oublier la pleine nature (Parc Naturels Régionaux, Parc de la Préhistoire, etc...).

Aujourd'hui, force est de constater que l'ensemble de cette dynamique aura permis de réactiver la grande tradition du ciné-concert localement et régionalement, et aussi de créer de nouveaux liens avec divers opérateurs liés au secteur culturel, éducatif, social.

[Tous nos ciné-concerts en ligne ICI](#)

genèse du projet & intention artistique

« Nous étions en lien avec l'ACREAMP (Association de cinémas art et essai en Aquitaine, Limousin et Midi-Pyrénées) depuis longtemps, mais il nous fallait trouver un projet commun à développer. Lorsque Céline Clément nous a proposé de travailler ce court-métrage de Renoir qui allait être restauré par Studio Canal, nous avons tout de suite accepté.

L'ADRC qui est un partenaire fidèle était ravi d'ajouter ce ciné-concert à leur catalogue, et de l'associer à une médiation. La séance a été conçue en trois temps : le ciné-concert, un temps d'échange avec le public autour du rapport Image et Musique où je proposerais des clefs de compréhension sur le travail de création musicale sur le cinéma muet, enfin un temps de musique avec, en préambule, une présentation de mon instrument, la guitare électrique.

La pellicule de Renoir avec sa lumière et la singularité de sa scénographie pose une atmosphère que la matière musicale doit rencontrer dans son essence profonde. Il règne une unité que les personnages affirmeront dans ce contexte féérique et que ma composition doit épouser avec finesse.

Les harmonies devront contribuer à approfondir ce décor minimaliste et les thèmes suivront les personnages, comme leurs ombres projetées sur la neige nocturne, au service du rêve et du sentiment.

La filiation des Renoir est un argument supplémentaire dans ma recherche artistique. Il me semble important de garder en arrière-plan ce contexte de l'Impressionnisme et du post-Impressionnisme, qui ont été des clés majeures des transformations culturelles de l'image fin XIXe, début XXe. »

«Dans la solitude d'une nuit d'hiver, ma guitare suit les traces de l'âme de notre petite marchande d'allumettes. À fleur de peau, juste avant que les larmes ne gèlent, la musique coule au milieu des silhouettes nocturnes, emprunte les passerelles qui relient les mondes et se laisse porter par la féerie de Renoir. Si je ne devais garder qu'un seul sentiment, il serait certainement la fragilité de la lumière.»

Jean-Paul Raffit

le ciné-concert

La Petite Marchande d'allumettes

de Jean Renoir et Jean Tedesco France, muet 1928, (29 min.)

Avec Catherine Hessling, Jean Storm, Manuel Raaby

Restauration : Studiocanal / Distribution : Tamasa - DVD et DCP

accompagné en direct par Jean-Paul RAFFIT
(guitare électrique, effets)

SYNOPSIS

En plein hiver, une petite marchande essaie désespérément de vendre quelques allumettes à des passants pressés et hargneux. Alors qu'elle veut se réchauffer en craquant une à une ses allumettes, elle s'endort et rêve qu'elle danse, qu'elle joue, dans la chaleur d'un grand magasin...

Librement adapté du conte d'Andersen, le film de Renoir fait la part belle à la fantaisie et au rêve.

durée totale de la séance : 62 mn

Ce ciné-concert propose un temps de médiation et de rencontre. Il est parfaitement adapté à un jeune public à partir de 7 ans. Il se déroule de la façon suivante:

#Présentation du contexte historique de ce film et du déroulement de la rencontre (5 mn)

#Ciné-concert La Petite Marchande d'allumettes (32 mn)

temps de médiation spécialement conçu pour le jeune public à partir de 7 ans, sous forme d'un échange avec Jean-Paul Raffit (15 mn)

Seront abordés différents sujets :

- le travail de création musicale dans le cinéma muet et sur ce film en particulier, avec la présentation de la guitare électrique et du travail des matières sonores et des effets.

- ce qui caractérise ce lien majeur entre musique et image, dès l'origine du cinéma.

Jean-Paul Raffit nous donnera des clefs de compréhension, tout en répondant aux questions des jeunes spectateurs.

#Conclusion musicale avec deux compositions à la guitare électrique (10 mn)

Jean-Paul Raffit

Guitariste, compositeur, directeur artistique, Jean-Paul Raffit accompagne en tournée dès ses débuts et enregistre avec Bernardo SANDOVAL, Eric LAREINE, André MIN-
VIELLE : il initie ou participe à des rencontres autour de l'improvisation avec de nombreux musiciens Philippe CATHERINE, Guillaume DE CHASSY, Leïla MARTIAL, Pierre-Michel SIVA-
DIER, Vincent BEER-DEMANDER, Yvo ABADI, Alain MOGLIA...

C'est en 2009 que Jean-Paul Raffit fonde L'Orchestre de Chambre d'Hôte, une compagnie musicale professionnelle innovante lui permettant de développer son espace d'expression et de recherche artistique dans la rencontre des musiques.

Il signe plus d'une cinquantaine de compositions pour l'Orchestre de Chambre d'Hôte dans une recherche d'équilibre subtil entre musiques savantes et musiques actuelles..

Ce mouvement permanent entre écriture et improvisation enrichit l'expérimentation et favorise le lien entre les différentes couleurs mais aussi d'autres formes d'expressions majeures que sont le cinéma, la science, la littérature. Il compose également de nombreuses bandes sons en ciné-concert pour des films de patrimoine référencés au catalogue national de l'ADRC.

Titulaire du diplôme d'Etat des musiques actuelles, il a enseigné une quinzaine d'années en formation professionnelle à Music'Halle (Toulouse).

Il intervient depuis plus de dix ans du dispositif « Télescope » à Jazz à Tours, notamment comme directeur du dispositif « Télescope » pour les groupes émergents en musiques actuelles.

Membre du comité pédagogique « musique à l'image & ciné-concert », il participe à la création du dispositif « Générique » au sein de l'école depuis juin 2021. En tant que référent pour la thématique ciné-concert, il y encadre des sessions de 2 à 5 jours par trimestre et des « parcours ciné-concert » sur des films de patrimoine du cinéma muet (Méliès, Keaton) en partenariat avec la Cinémathèque de Tours.

Jean Renoir, un grand du cinéma

Né à Paris en 1894, fils du grand impressionniste Pierre-Auguste Renoir, dilettante et non conformiste, bricoleur de génie, Jean Renoir aborde le septième art au milieu des années 1920 pour les beaux yeux charbonneux de sa jeune femme, Catherine Hessling, en tournant *La Fille de l'eau*, *Nana* et *La Petite Marchande d'allumettes*. Toujours prêt à expérimenter, entouré d'une équipe d'amis, il aborde le cinéma parlant avec son nouveau complice, Michel Simon. *La Chienne* et *Boudu sauvé des eaux* révèlent un auteur burlesque, anarchisant, mais aussi réaliste et humaniste. Alors qu'il s'engage à gauche, Renoir réalise à la fin des années 1930 *La Grande Illusion* et *La Règle du jeu*, chefs-d'œuvre absolus, où brillent Gabin, Fresnay, Von Stroheim...

Jean Renoir est l'instigateur principal du renouveau du cinéma français des années 1930-1950. Préférant les décors extérieurs à ceux des studios, accordant plus de crédit aux images qu'au scénario, il rompt avec une certaine tradition du cinéma français « petit bourgeois » et ouvre ainsi, d'une certaine façon, la voie à la Nouvelle Vague.

Renoir meurt le 12 février 1979. Orson Welles écrit dans le *Los Angeles Times* : « Jean Renoir, le plus grand de tous les metteurs en scène. ».

Trucages et féerie

Fruit de sa passion pour Andersen, l'adaptation libre de Renoir fait la part belle à la fantaisie et au rêve, notamment grâce à l'édification de décors féeriques complexes. Avec son coréalisateur Jean Tedesco, directeur du Vieux-Colombier – l'un des premiers cinémas d'avant-garde – Renoir s'installe dans le grenier du théâtre où il aménage un studio minuscule. Dans ce lieu il va se livrer à des bricolages techniques ingénieux pour un film aux nombreux trucages.

« La curiosité émerveillée de Renoir pour les trucages ; le plaisir quasi sensuel que lui cause l'originalité de ces images féeriques sont la source de la poésie propre du film bien plus que le conte d'Andersen. Alors que l'on s'ingénie d'ordinaire à camoufler le trucage, à estomper sous le flou photographique l'imperfection des maquettes ou des maquillages, Renoir n'hésite pas au contraire à révéler par le gros plan et la netteté de l'image figurant sous le masque de carton du soldat de bois ou l'actrice qui joue les poupées de porcelaine. »
(André Bazin, *Jean Renoir*, éd. Ivrea)

Catherine Hessling, une muse

Considérée comme l'une des plus belles femmes de son époque, Catherine Hessling, de son vrai nom Andrée Madeleine Heuschling, est l'un des derniers modèles du peintre Pierre-Auguste Renoir. Sous le surnom de « Dédé », elle pose pour l'artiste de 1915 jusqu'à sa mort en 1919. Jean, deuxième fils du peintre, tombe amoureux d'Andrée et l'épouse en janvier 1920. Subjugué par la beauté de sa femme, et éperdument amoureux, Jean Renoir veut la propulser vedette de cinéma. Il se ruine pour la lancer et en fait l'héroïne de ses cinq premiers films muets. Comédienne malgré elle, elle ne marquera pas l'histoire du cinéma mais restera à jamais l'icône artistique des Renoir père et fils.

partenaires et références

Ils nous soutiennent :

L'Orchestre de Chambre d'Hôte bénéficie de soutiens de :

- la **Drac Occitanie** - Aide à la création
- la **Région Occitanie** - Conventionnement
- le **Conseil départemental de l'Ariège**
- la **Spedidam** - Aides à la diffusion
- la **Sacem**
- la **Ville de Lavelanat/ Cinéma Le Casino**
- l'**ADRC**, Agence pour le développement régional du cinéma. Une dizaine de nos ciné-concerts sont entrés au catalogue de l'ADRC depuis 2013 : *Le Cameraman*, *Le Mécano de la General* et *Les Trois Âges* et le programme *Keaton vol. 2*, *Metropolis*

L'OCH est passé par là...

• L'Estive, scène nationale de Foix et de l'Ariège (09) • Scène nationale de Saint-Nazaire (44) • Champs-Élysées Film Festival à Paris (75) • Cinémathèque de Toulouse (31) • Festival Image de Ville à Aix-en-Provence et Marseille (13) • Cinémathèque du Luxembourg (Luxembourg) • Cinéma Le Méliès à Montreuil (93) • Cinéma Le Sélect à Antony (92) • Théâtre du Garde-Chasse aux Lilas (93) • Cinéma Le Casino à Lavelanat (09) • Le Casino à Ax-les-Thermes (09), cinéma Star à Strasbourg (67), cinéma des Montreurs d'Images à Agen (47), cinéma Le Sélect à Saint-Jean-de-Luz (64), cinéma Le Petit Casino à Saint-Aignan (41), cinéma Le Rabelais à Chinon (37)...

• Exemples d'actions culturelles menées autour du ciné-concert avec différents publics :

Jeune public : Ateliers de médiation autour de *Gosses de Tokyo* dans le cadre de la Résidence d'artistes soutenue par le Conseil départemental de l'Ariège (2016) auprès de classes de primaire et de collège.

Collégiens : Ateliers de médiation autour du *Programme Chaplin* (2015) et du *Programme Keaton* (2016) dans le cadre du parcours Jazz au collège, organisé par le Conseil départemental de la Haute-Garonne : 3 séances avec 150 collégiens par intervention.

Lycéens : Rencontres avec des classes de seconde option Musique et option Cinéma, autour de la création du ciné-concert *Metropolis*, dans le cadre du festival Image de Ville à Aix-en-Provence (2012).

Écoles de musique : Parcours de pratique collective avec les élèves de l'école de musique de Lavelanat pour aboutir à la création d'un ciné-concert sur le programme *Alice Comedies vol. 1* (2017).

Suivez notre actualité !

