

LA VOLONTÉ DU MORT

par Les Montreurs d'Ombres

Création 2010/2011 Ciné concert/Spectacle Durée : 1H00 A partir de 9 ans

> Vidéo / mise en scène : David Verlet Musique / programmation : Gilles Sornette

> > Site du spectacle :

http://assolatelier.free.fr/montreurs/lesmontreurs.html

PRÉLUDE

Les Montreurs d'Ombres proposent une relecture d'un classique du cinéma expressionniste : The Cat and the Canary de Paul Leni (1927). A l'instar des ciné-concerts classiques, au point de vue unique, cette adaptation offre une multitude de points de projections sur des écrans mobiles. Cette mise en scène contemporaine permet à ce film muet de trouver une nouvelle dimension soulignant le point de vue initial du réalisateur.

Fruit d'une **collaboration entre Gilles Sornette** (musique - programmation) **et David Verlet** (vidéo - mise en scène), une relation particulière s'instaure entre les deux artistes sur scène. Ils sont amenés à déplacer des objets, à les manipuler et à se répondre en direct par le biais **d'une alchimie entre le son et l'image.**

Considérée à sa sortie en salle comme un film d'épouvante, la Volonté du mort est aussi une œuvre policière teintée d'humour cynique. Le thème sous-jacent de la folie est présent par de multiples effets : le scénario et la réalisation initiale, les archétypes des personnages... Et c'est cette part de folie que la création s'attache à nous révéler, c'est dans cette brèche que les spectateurs s'engouffrent en s'identifiant à travers l'orgueil et les peurs des personnages.

La Volonté du Mort

LA VOLONTÉ DU MORT

Synopsis

Cyrus West est un vieil original milliardaire, solitaire et grincheux. Mort fou, il autorise l'ouverture de son testament seulement vingt ans après son décès jouant ainsi un tour aux orgueilleux membres de sa famille. Le soir de l'ouverture du testament, les convives et le notaire se retrouvent au manoir afin de connaître le nom du légataire. Naît alors un huit-clos étouffant où les aspirants à la richesse vont être plongés dans un véritable bain de folie.

Distribution du film

Titre originel: The Cat and the Canary

Réalisateur : Paul Leni

Scénario: Robert F. Hill et Alfred A. Cohn

Distribution: Laura La Plante, Forrest Stanley, Creighton Hale

Musique originale: Hugo Riesenfeld

Adaptation originale: D'après la pièce de John Willard *The Cat and the Canary* (1922)

Durée originale: 82 min

Sortie en salle: le 09 septembre 1927 aux Etats-Unis

Genre: Film d'épouvante

Format: 35 mm, muet, noir et blanc

La Volonté du Mort

À propos

Ce film annonce les prémices du cinéma d'épouvante, il en aborde ainsi tous les archétypes : le château gothique hanté, le huit-clos oppressant, les jeux d'ombres, les superpositions d'images et des personnages énigmatiques au jeu exagérément expressif.

Paul Leni a su mettre en exergue le style expressionniste allemand, qui se prête parfaitement à la maison hantée, véritable écrin d'une atmosphère inquiétante mêlée d'ombres et de lumières. Ce film imprégné du théâtre burlesque a ouvert la voie à la comédie noire et au polar fantastique, a remarquablement bien vieilli et suscite toujours l'intérêt du public grâce à sa remarquable modernité.

Il est l'un des plus abouti en terme de créativité et de travail sur le subconscient. James Whale a reconnu que la version de *La Volonté du mort* de Paul Leni a servi d'inspiration, en terme d'ambiance et de décor, à son propre travail sur des longs métrages tel que *Frankenstein*.

La Volonté du Mort

ALCHIMIE VIDÉO ET SCÉNOGRAPHIE

Cette création est une **adaptation**, **une relecture d'une œuvre existante** qui confronte les spectateurs à une mise en scène cinématographique peu classique : plusieurs écrans de formats différents, qui peuvent s'assembler, se masquer, se compléter, rythmant ainsi la dramaturgie. Dans ce ciné-concert, les moments clés de l'œuvre originelle sont mis en exergue par le **choix du re-cadrage**, **et du suivi sur les objets en vidéos**¹.

Ces procédés sont complétés par la musique jouée en direct créant ainsi une alchimie « de l'étrange ». Cette création interroge ainsi le conscient et le subconscient et nous amène au delà du sens originel de l'œuvre.

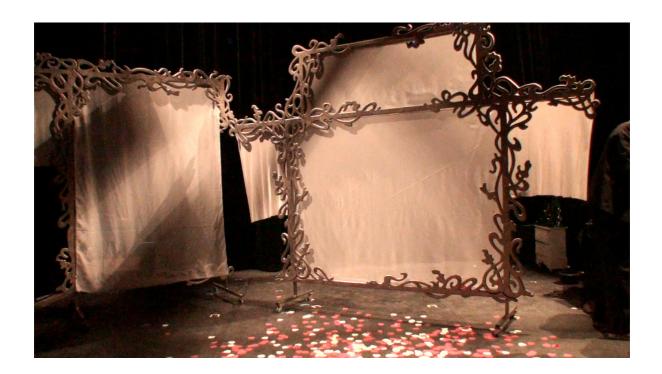

Les décors mobiles et immobiles, où évoluent les « Montreurs d'Ombres », deviennent propices à une mise en scène interactive.

La Volonté du Mort

¹ « Tracking vidéo »

Afin de préserver l'humour-noir du film, **l'utilisation d'objets réels complète la scénographie :** des bouteilles, des ressorts sur lesquels Gilles Sornette va capturer des « sons », un faux papillon en ombre chinoise, un chapeau qui vole hors scène...

Des volumes de tailles et de formes variables sont manipulés en direct par David Verlet et Gilles Sornette pour offrir de nouveaux cadres, de nouveaux angles. Ces déplacements n'ont rien d'anodin car ils se substituent parfois aux acteurs de la narration vidéo.

La scénographie tortueuse de type "art nouveau", les mises en abîme vidéo "d'une certaine forme de folie", et les crescendos musicaux constituent un réseau interactif.

La Volonté du Mort

UTILISATION DE LA MUSIQUE EN DIRECT

L'idée est de faire ressortir les émotions qui se dégagent des images tout en les mettant en valeur.

Gilles Sornette joue « au-delà » des notes pour dévoiler l'invisible et le touche du doigt pour **faire ressortir les émotions qui se dégagent des images**. Les cordes sont présentes par l'intermédiaire d'une guitare marocaine alternant mélodie mélancolique et coups d'archets amplifiés par les effets.

Des traitements crées sous Max MSP permettent de transformer cet instrument innocent en outil sonore révélateur de folie, ou de lutte. De même, un cadre de piano jouet, une boite à musique, des sons simples, des instruments acoustiques, sont également dévoyés de leur musicalité première, au service de l'étrange.

La Volonté du Mort

Imposée par le concept de « l'heure fatidique », la chronologie (la notion du temps qui passe) est très présente dans La Volonté du mort. Elle est évoquée, suggérée, ou accentuée par des motifs rythmiques, balanciers métronomiques de l'intrigue qui se joue devant nous, en lien direct avec les montages, mises en boucle d'éléments visuels du film.

Dans ce même esprit « d'appropriation », il a été extrait certains éléments « sonores » du film : des bouteilles, le vent, une voiture, etc... pour les utiliser musicalement, pour certains, en direct sur scène.

A partir de sons enregistrés, de manipulation d'objets sonores, d'instruments acoustiques et électroniques, la bande son est construite et réinterprété lors de chaque représentation. L'inscription d'une forme musicale actuelle par le compositeur et musicien Gilles Sornette offre à ce film un espace de création ouvert où le temps et les émotions visuelles deviennent des consignes.

La Volonté du Mort

LES MONTREURS D'OMBRES

David Verlet

Fondateur et directeur artistique de l'Assolatelier, David Verlet s'investit dans des projets vidéo pluridisciplinaires depuis la création de l'association en 2002.

Autodidacte, il commence à travailler comme créateur vidéo pour des compagnies de danse contemporaines et différents collectifs (Cie de l'instant - Michaël D'Auzon / Jean François Durrour - CNR de Strasbourg / Didier Otomo - Materia Prima) et réalise de nombreuses vidéos danse (OS - pH7 / Meeting Point - Cie de l'instant / Symphonie pour une Dissolution - Cie Li'LUo / Rupture - Kubilaï Kan Investigations...).

Depuis 2008, David Verlet développe ses propres créations, mêlant les arts numériques et les arts vivants dans des spectacles pluridisciplinaires: *Drive In, Chambre 56* (2008), *L'équilibre Fragile* (2008 - 2009), *Les mémoires ouvrières* (2009), *Les contes à se cacher sous la couette* (2009), *25 waters Drop's* (2010), *Me Souvenir de ces petites choses* (2011).

Le rapport entre la danse, le théâtre, la musique et la vidéo est un questionnement constant. Il développe ainsi un travail de décomposition et de répétition du geste, de la note ou de l'image. David Verlet met en abyme l'infiniment petit : par la boucle musicale et picturale passant par une persistance rétinienne et sonore. Ces procédés trouvent leur apogée dans la réalisation du cycle de ciné-concerts-spectacle (Les Montreurs d'Ombres - 2011, Larmes de Clown - création 2012-13).

En parallèle, David Verlet s'attache aussi à animer divers ateliers vidéo à destination de tous les publics affirmant ainsi la dimension pédagogique et sociale de l'apprentissage plastique. Ces ateliers prennent diverses formes : courts-métrages d'animation en papiers découpés ou pâte à modeler, films expérimentaux, fictions ou encore des spectacles pluridisciplinaires.

Gilles Sornette

Dans un premier temps écoute, regarde, s'immerge dans les musiques, le spectacle vivant (surtout la danse contemporaine), les arts plastiques, puis franchit le pas, acquiert du matériel informatique, s'inscrit pendant un an dans la classe d'électroacoustique de C. Groult au Conservatoire de Pantin, et, à la fin des années 90, entame une véritable production personnelle.

Dans son univers musical cohabitent les matières sonores issues de prises de son microphoniques retraitées, les sons électroniques et les programmations rythmiques.

Outre sa production personnelle, il collabore avec d'autres musiciens, notamment au sein de DDum Spiro Spero, avec Pierre-Louis Guérard et Julien Rueff, plus occasionnellement avec ses amis du Kit pour une prestation de l'Orchestre Philharmonique de MS 20.

Il réalise de nombreuses musiques pour la danse, au travers de collaboration avec:

Jacky Achar (Cie pH7) pour: Boulevard Seksou (2010), Diwan (2008), Tenue Correcte Exigée (2007), O.S. (2005), Hors Champ (2003), Abraxas (2001).

Sophie Carlin (Cie Sophie Carlin) pour: Zoom (2010), Patauge (2009).

Isabelle Van Grimde (Cie Van Grimde Corps Secrets - Canada) pour: Bodies to bodies (Les chemins de traverse III, Metz-2009) pièce pour 4 compositeurs : M.H. Fournier, P. Leroux, T. Gossage.

Il a également flirté avec la vidéo expérimentale de **Pierre Villemin pour**: *Je vis et Je dors* (2000), *Des gouttes de jalousie* (2000), *Tenter sans attendre* (2001), *L'autre côté de la réalité immédiate*, (2003 avec **Olivier Magoni**, mention du jury au festival Videoformes, Clermont-Ferrand) et de **Guillaume Lenel pour**: *Tracking* (2008).

Depuis 2007, il entame avec **David Verlet** (Vidéaste, metteur en scène) un parcours commun fait de performances live, le projet chanson electro / vidéo *Dupont Desmorts*, de spectacles créés et mis en scène par David Verlet et dont il a composé la musique (*L'Equilibre fragile de la tension des rêves, Les Mémoires Ouvrières*).

Son parcours est jalonné d'installations, en compagnie de plasticiens (Sabine Stellittano, Aurélien Himbert, Marc Aragones, Vesna Bukovcak), ou seul. Ses projets offrent toujours une place prépondérante au son et à sa spatialisation, font également appel à des dispositifs lumineux (avec notamment un travail sur la persistance rétinienne) et s'apparentent à de petites "pièces visuelles et sonores" pour un ou plusieurs spectateurs.

En 2010, outre son travail de composition, il s'engage, avec **Yuko Kominami** (chorégraphe), dans la création de Kaku, une pièce danse-musique directement inspirée de son installation atHome, et devient interprète dans "Boulevard Seksou" de Jacky Achar, une pièce dont il signe également la musique.

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU SPECTACLE

Durée du spectacle : 60 minutes, sans entracte

Jauge: 300 personnes maximum

Espace scénique : 7m d'ouverture / 5m de profondeur / 3m sous plafond **Temps de montage :** 6h*

Temps de démontage: 2h. Volume du décor et 4 m³

accessoires:

Moyens de transport : 1 transporteur

Intendance: 1 loge avec douche et miroir Impératif: Salle au noir

Un technicien son doit être présent pour le

montage et l'exploitation

*Montage: la veille au soir si extérieur (+gardiennage) ou le jour même si salle au noir.

Détail du temps de montage

Installation - Calibrage vidéo: 3h00

Réglages lumières - Conduite lumières : 0h30

Filage: 2h00

Nettoyage plateau: 0h30

MATÉRIEL AMENÉ PAR NOS SOINS

Matériel vidéo et scénographique

- 1 vidéoprojecteur 4000 Lumens
- 1 pieds de vidéoprojecteurs
- 1 ordinateurs Macbookpro
- 1 caméra, câblages
- 2 structures écran : bois traité M1
- 2 meubles

Matériel lumière

- 1 console lumière DMX 24 sorties
- 1 dimmer 2KW 4 points sur 16 ampères

Matériel audio Matériel audio

- 1 quitare marocaine
- 1 pédale de boucles / roland rc 20 Pédales effet pour guitare / delay, disto...

Pédalier MIDI pour la guitare (?)

- 2 samplers korg type es1
- 1 kaos pad
- 1 synthé analogique type korg delta
- 1 module de synthé analogique

Ordinateur + carte son + clavier midi

La Volonté du Mort

ÉQUIPEMENT A FOURNIR PAR L'ORGANISATEUR

EQUIPEMENT TEXTILE ET MATERIEL

1 rideau de fond de scène noir sur pied ou accroche, une table 1m20 sur 70

EQUIPEMENT AUDIO*

Général:

- Une table dimension environ $1m \times 0.7 \times 0.7$ (pas de pied central) et une chaise
- Prévoir 4 interfaces jack sym-xlr male pour sortie de console musicien vers câblage amplis
- · Le son est géré depuis le plateau pas de console en régie ou en salle.

Diffusion (lointains plateau):

- 2 PS (8, 10 ou 15 selon le lieu) Nexo + amplis (2 canaux) + câblage + 2 pieds
- 1 sub type LS1200 Nexo + amplis + câblage
- 1 table de mix 12/16 pistes
- 1 micro statique (type AKG C451)
- · 1 stand de guitare

Retours musiciens (avant scène cour)

- 2 enceintes type PS 8 ou 10 Nexo (suivant taille de la salle) + ampli + câblage
- 1 égaliseur 2 x 31 bandes

EQUIPEMENT LUMIERE

 2 x découpes ou PC + gaff alu, en douche croisée sur le musicien + Câblage nécessaire

ELECTRICITE: 6 POINTS

- 3 points électriques 220 W 16 ampères en direct (1 pour le son à cour en devant de scène, 1 point en fond de scène à jardin, 1 point en fond du public pour le vidéoprojecteur)
- 2 points à lointain (cour et jardin) pour les enceintes
- 1 pour le sub

^{*}IMPERATIF: Un technicien son doit être présent pour le montage et l'exploitation.

LES DATES DES MONTREURS D'OMBRES

11 avril 2011 Les Trinitaires – Metz (57)

2 octobre 2011 La Pavé – Nilvange (57)

12 - 13 janvier 2011 CSC Le Creuset - Uckange (57)

29 février - 1 mars Dans le cadre du cycle de ciné-concert de l'Arsenal - Trinitaires -

2012 Metz (57)

2 juin 2012 Festival Les Excentriques – Fleury les Aubrais (45)

3 avril 2013 Hôtel de Ville de Woippy (57)

COMMUNICATION

Nous pourrons transmettre à l'organisateur :

- Des affiches couleurs en format A3
- Des photographies du spectacle en format presse (300 dpi CMJN)
- Un support vidéo pour diffusion sur internet
- Fiche d'implantation sur demande
- Cahier pédagogique et vidéos des ateliers autour des Montreurs d'Ombres

Des extraits, des vidéos, et bien d'autres choses encore sur : http://assolatelier.free.fr/montreurs/lesmontreurs.html

CONTACT

Pour toute information, contactez-nous:

Attachée de production :

Contact artistique et technique

Juliette Meyer 06 62 70 14 32 contact@assolatelier.fr David Verlet 06 82 60 59 39

david.verlet@gmail.com

Adresse postale, bureau administratif:

Assolatelier

Parc du haut-fourneau de l'U4 / 1, rue du Jardin des traces -57270 Uckange

Association loi 1908 inscrite au T.I de Metz

Volume 134 folio n°4 / Siret: 444 397 327 00032

Licences Spectacles n°2-570320 et n°3-570321

Affiliation Fol n°57463187

La Volonté du Mort