

L'Homme à la Caméra -

L'homme à la caméra (Chelovek s kinoapparatum)

Note d'intention

Dans la continuité de nos créations de ciné-concerts, après "The Unknown" en trio, (film court, au scénario intrigant, très rythmé) puis "Les Rapaces" en quatuor (au scénario tout aussi fort mais au rythme presque opposé, lancinant, un crescendo dramatique sur plus de deux heures) "L'homme à la caméra" sera pour nous un nouvel exercice de style.

Ce film mythique, à la fois documentaire et expérimental éclairera d'une manière nouvelle notre travail musical. Il nous a totalement séduit par la musicalité de son montage, mais aussi sa photo, exceptionnelle, son rythme effréné, mécanique, entre rigueur et liberté. "L'homme à la caméra" est en parfait accord avec notre discours artistique du moment.

Instrumentation

Sur la base d'une dominante cordes électriques (guitare, basse, violoncelle) nous n'excluons pas l'apport d'autres instruments au travers de samples créés et pilotés en direct.

Scénographie

L'absence de scénario et d'intertitres permet d'intégrer une dimension scénographique à cette création grâce à des éclairages discrets sur différents points de jeux, offrant au public la possibilité de voir notre travail effectué en direct.

Le film

L'homme à la caméra est un film réalisé par Dziga Vertov en 1928. Film muet, il montre une réalité du communisme naissant. Tourné à Odessa, le synopsis du film repose sur le quotidien de ses habitants, du matin au soir, explorant toutes les facettes du travail, des loisirs, de la ville.

Le film est célèbre surtout par son approche très éclatée, la musicalité de son montage (pour un film muet) les nombreuses techniques cinématographiques utilisées (surimpression, superposition, accéléré, ralenti, etc). Il est aussi célèbre pour sa mise en abîme (le film dans le film) : on suit le caméraman tournant le film, on montre le montage d'une séquence de ce film et une autre scène présente un public regardant l'Homme à la caméra sur grand écran...

L'esthétique du film est fortement marquée par les mouvements d'avant-garde de l'époque, principalement par le constructivisme. C'est tout à la fois documentaire et film expérimental. On peut le considérer comme un manifeste de la recherche esthétique du cinéma d'avant-garde soviétique, encore indemne des contraintes artistiques que subiront par la suite les artistes d'URSS

L'entreprise peut surprendre, même encore aujourd'hui. Dès les premières secondes du film, le postulat de base est posé. Pas d'intertitres – pas de scénario – pas de décor – pas d'acteur – etc... Cette œuvre expérimentale a pour but de créer un langage cinématographique absolu et universel complètement libéré du langage théâtral ou littéraire.

L'Homme à la Caméra - le film

L'homme à la caméra (Chelovek s kinoapparatum)

Le film

L'état stalinien se resserre, tout est sous contrôle, les artistes de l'avant-garde sont de plus en plus mal perçus. La norme artistique devient le réalisme socialiste. Vertov continue de tourner, principalement des actualités au service du régime.

- **Réalisateur** : Dziga Vertov (de son vrai nom Denis Kaufman)
- **Caméraman** : Mikhaïl Kaufman (son frère)
- **Assistante au montage** : Elizaveta Svilova (sa femme)
- **Première** : à Kiev le 8 janvier 1929 et Moscou le 9 avril 1929

Le caméraman

Mikhail Kaufman a longtemps travaillé avec son frère aîné Dziga Vertov comme caméraman et participé au tournage de films tels que "L'Homme à la caméra", "Kino-Glaz" et "La Sixième partie du monde". En 1929 leurs chemins se séparent et Kaufman tourne son film "Au printemps" en tant que réalisateur.

Le réalisateur

Dziga Vertov (Bialystok, 1896 – Moscou, 12 février 1954), de son vrai nom Denis (Abramovich) Arkadiévitch Kaufman, est un cinéaste soviétique d'avant-garde qui s'opposant à un cinéma dramatique et littéraire (une histoire, des acteurs, des décors), privilégia le montage-mouvement du réel. Fils de libraires russes, il écrit ses premiers poèmes au lycée, suit des cours de musique au conservatoire et très tôt (1915-1916), se revendique du futurisme. Il prend officiellement le pseudonyme de Dziga Vertov. Il étudie la médecine à Saint-Pétersbourg et s'adonne à des expériences de musique bruitistes (le Laboratoire de l'ouïe). En 1918 il rejoint la Révolution. Il devient rédacteur et monteur du premier journal filmé d'actualité soviétique. Jusqu'en juin 1919 il réalisera une quarantaine de films d'actualité.

Il réalisera des documentaires sur divers sujets (procès, guerre civile, voyages).

En 1927 et 1928 il écrit le scénario de L'Homme à la Caméra. Les films de Vertov et ses théories du Ciné-Œil commencent à avoir de l'influence sur les cinéastes d'avant-garde européens (Richter, Jean Lods, "A propos de Nice" de Jean Vigo - auquel participe l'autre frère de Vertov : Boris Kaufman, etc...). En 1929, sort "L'Homme à la Caméra", film muet sans intertitres : un travail de montage, de mouvement et de rythme, où différents effets (ralentis, accélérés, surimpression, découpage de l'écran...) apparaissent. Le film reprend le principe, en l'intégrant à un propos plus large (le ciné-œil contre le ciné-drame), de filmer une grande ville d'un matin au soir.

C'est le dernier film que Vertov fait avec son frère (Mikhaïl), en raison des dissensions nées au sujet du travail sur le film.

L'Homme à la Caméra - biographies des musiciens

Nicolas Chatenoud basses, guitares

Après avoir fait ses premiers pas dans la musique progressive avec le collectif théâtre-musical Crésudi, il fonde le groupe de rock HdB, avec lequel il enregistre 2 CD. C'est au sein du groupe Les Figures, chantier musical mené par Guigou Chenevier, qu'il participe notamment aux Rencontres Urbaines de La Villette, au festival MIMI ou au festival Musique Action.

Il fonde le collectif Multipass qui produit l'installation sonore et visuelle X-Pass. Il compose pour de nombreuses compagnies théâtrales. En solo, la musique du spectacle "Monstres !" de la Cie Tératos Logos, et avec Guigou Chenevier, la création musicale des spectacles "Ailleurs", "Paroles de Pierres" et "Bleus de Travail" de la Cie Mises en Scène.

Il compose et participe en tant qu'acteur aux lectures musicales de Mises en Scène comme "Les Lettres d'Algérie" ; Il est acteur dans "Cairn" d'Agnès Régolo et assurera la composition musicale de sa prochaine création : "L'Été".

Avec Le Collectif Inouï, il compose et joue des musiques originales sur films muets The Unknown de Tod Browning puis sur Les Rapaces. Avec ce même Collectif il a joué dans Akoustic Ensemble et est en train de créer Le Bal Inouï. Il travaille sur un duo Pogofonic avec Andrzej Karpinski, musicien performer polonais.

Guillaume Saurel violoncelle

De formation classique, mais dérivant volontiers, il a joué dans le spectacle de Maguy Marin "Et qu'est-ce que ça me fait à moi ?" Il crée le groupe Rien et a joué avec Michèle Bernard dans "Des nuits noires de monde". Il participe à la création du groupe Volapük. Il joue dans "Les rumeurs de la ville de Guigou Chenevier. Avec Volapük, il a composé la musique de "Aujourd'hui Peut-Être de Maguy Marin". Il crée Pince Oreille (musique, bruitage pour dessins animés et jeux) pour Infogrames et Disney Interactive, réalise des bandes-son pour des sites internet. Il joue également dans "Un peu plus de lumière" de la Cie pyrotechnique Groupe F. Avec Le Collectif Inouï, il compose et joue des musiques originales sur films muets The Unknown de Tod Browning puis sur Les Rapaces. Il joue dans "Fatch", mise en scène de Charlie Kassab, accompagne le chanteur Lionel Damei et compose et joue sur le spectacle de la Cie Mises en scène "M'aimes-tu ?" de Michèle Addala.

association pour la promotion et la diffusion
des musiques inclassables

26 rue des Teinturiers - 84000 Avignon - France - Tel & Fax : 33 (0) 490 891 349

Contact : Marie Wolff - 06 68 84 58 99 - wolffmarie@free.fr

www.collectif-inoui.org/

L'Homme à la Caméra - dossier pédagogique

Aspect pédagogique

Plusieurs pistes pédagogiques sont envisageables avec "L'homme à la caméra" :

1) HISTOIRE ET CINÉMA

Transmission de témoignage

- Films de propagande
- L'influence du mouvement futuriste : les machines fascinantes.

Ce document, dans la lignée des films de propagande de Dziga Vertov, sur le régime communiste naissant permet d'avoir une vision très esthétique d'une union soviétique industrielle, travailleuse, et sportive. Le film peut donc servir de support à l'étude de ce pays à l'aube de la 2ème guerre mondiale. (Fin de collège, lycée, fac...).

2) DECOUVERTE DU DOCUMENTAIRE

- Définition du terme documentaire : rapport au réel, la place du récit, l'implication de l'auteur et du spectateur
- Les origines du documentaire : Flaherty avec Nanouk l'esquimau et Vertov avec l'Homme à la caméra

3) ARTISTIQUE :

Souvent cité comme référence cinématographique, ce film est un exemple de montage, de mouvement et de rythme, où différents effets (ralentis, accélérés, surimpressions, découpages de l'écran...) apparaissent. C'est donc tout naturellement que nous proposons ce ciné-concert aux classes audiovisuelles, écoles de cinéma, écoles de photographie.

- Cinéma expérimental : L'expérimentation naît à la fois de la critique du présent et de la prescience de l'avenir • Cinéma d'avant garde : Invention formelle, la capacité à révolutionner les pratiques standardisées
- Nouveau langage cinématographique : La suprématie de la caméra : elle remplace l'œil humain et est au-dessus du peuple.
- Nouvelle technique de montage

Perspectives

Création durant le Festival d'Avignon 2008. Tournées dans le réseau Agence Pour le Développement Régional du Cinéma. (Nicolas Chatenoud et Guillaume Saurel sont référencés dans le répertoire des musiciens ADRC).

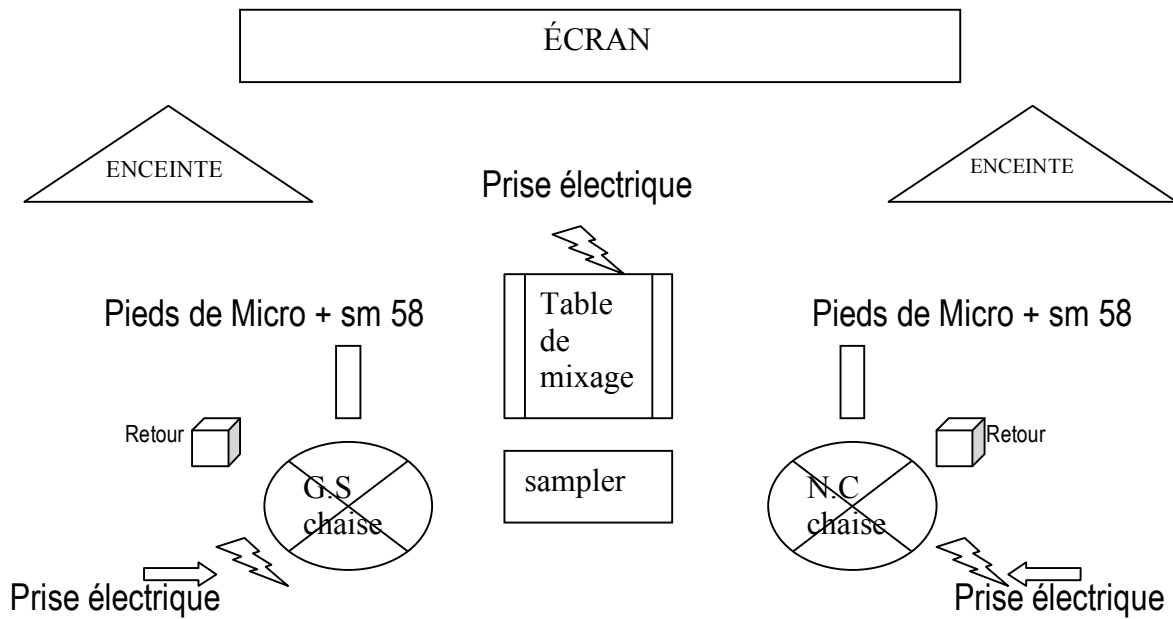
association pour la promotion et la diffusion
des musiques inclassables

26 rue des Teinturiers - 84000 Avignon - France - Tel & Fax : 33 (0) 490 891 349

Contact : Marie Wolff - 06 68 84 58 99 - wolffmarie@free.fr

www.collectif-inoui.org/

FICHE TECHNIQUE CINÉ-CONCERT « L'HOMME A LA CAMÉRA »

Matériel nécessaire :

- 2 Chaises
- 2 pieds de micros
- 2 sm 58 ou équivalent
- 3 arrivées électriques (1 jardin, 1 cour, 1 centre)
- 4 boîtiers de direct (D.I)

Contact technique:

- Nicolas Chatenoud -06 61 80 77 02
n.chatenoud@free.fr