

Cinéma et chanson en France

En France, dit-on, tout commence et tout finit par des chansons. À en croire l'étude de son histoire le dicton vaudrait aussi pour le cinéma, aussi curieux que cela puisse paraître. Curieux, parce que selon l'historiographie classique l'histoire du cinéma se divise en deux périodes : une première période dite « muette » et une seconde dite « sonore ». Donc, logiquement, la chanson n'aurait du apparaître à l'écran qu'à la charnière des années vingt et trente. Or, c'est oublier deux choses : d'une part, pour être « muet », le cinéma n'en était pas pour autant silencieux et d'autre part, le cinéma fut « sonore » bien avant la fin des années vingt.

En 1896, déjà, Georges Méliès filmait, à la demande de l'intéressé, le chansonnier Paulus dans son répertoire, afin que celui-ci, dissimulé derrière l'écran, interprêtât sa chanson pendant la projection, se « post-synchronisant » en quelque sorte lui-même en direct. Mais les premières « liaisons » du cinéma et de la chanson ne se limitent pas à cette rencontre somme toute anecdotique. En effet, Paulus était une vedette de Café-Concert. Or, le populaire Caf' Conc' fut, à la Belle Époque, avec la Fête foraine, le principal vecteur de diffusion du Cinématographe.

L'expérience de Paulus exploite le nouveau médium pour mettre « en valeur » la chanson et l'artiste. Or, dans les rapports qu'entretiendront ultérieurement le cinéma et la chanson, c'est l'inverse qui se produira. Le cinéma utilisera le domaine de la chanson, les artistes et les œuvres, pour servir le film, soit à des fins dramatiques et artistiques, soit à des fins publicitaires et mercantiles. Et, ceci, dès le début. Ainsi, Léon Gaumont produisit, entre 1905 et 1910, des « Phono Scènes », les ancêtres du « Scopitone » et du « Clip Vidéo », dont l'essentiel était constitué d'enregistrements de chansons à la mode interprétées le plus souvent par leurs créateurs.

Art vampirique qui se nourrit depuis son invention des autres moyens d'expression, le Cinéma s'est donc sustenté de chansons, a fortiori en France où cette discipline artistique est riche d'un patrimoine exceptionnel plusieurs fois séculaire et toujours d'une grande vitalité. C'est ainsi que des artistes, du Caf' Conc', tels Georgius et Mayoï, jusqu'à ceux des musiques actuelles, tels Rita Mitsouko et Akhenaton, en passant par, entre autres, Mistinguett, Fréhel, Maurice Chevalier, Tino Rossi, Charles Trénet, Édith Piaf, Luis Mariano, Jacques Brel et Johnny Halliday..., ont constamment alimenté la cinématographie française qui n'a, de fait, cessé de se faire l'écho des fluctuations et des modes dans le domaine.

Alain Garel

Les films

Lola De : Jacques Demy - France (1961) • durée 1h25 -
Avec : Anouk Aimée...

Musique : Michel Legrand. Paroles de la chanson « Lola » : Agnès Varda. Lola chante dans un cabaret et continue d'espérer le retour de son amant de jadis qui est parti en lui laissant un fils...

En avant première
Le plaisir de chanter De : Ilan Duran Cohen - France (2008) • durée 1h38 -
Avec : Marina Fois, Lorant Deutsch, Jeanne Balibar...

Agents des services secrets, Muriel et Philippe sont chargés de mettre la main sur une clé usb cachée par Constance, la veuve d'un trafiquant d'uranium fraîchement assassiné. Cette jeune bourgeoise étrangement ingénue conduira le duo dans un cours de chant lyrique où s'entremêlent d'autres espions aux voix ensorcelantes. Dans cette comédie d'espionnage, les cordes vocales se libèrent, les corps se débrident et les âmes se poursuivent.

Once - Irlande (2007) • durée 1h25 - De : John Carney
Avec : Glen Hansard et Marketa Irglova

Prix du public au festival de Sundance, Prix du public du festival du film de Dublin, Mention Spéciale du Jury au Festival du film britannique de Dinard. Dans les rues de Dublin, deux âmes seules se rencontrent autour de leur passion, la musique... Ensemble, ils vont accomplir leur rêve. L'omniprésence de la musique et les airs de « Falling Slowly » et de « When Your Mind's Made Up » nous accompagnent longtemps après le générique de fin. Comme pour emprisonner la magie. Le réalisateur John Carney est l'ancien bassiste du groupe The Frames dont le leader est Glen Hansard qui joue le personnage principal dans le film.

Concert de Pompilius Across the universe De : Julie Taymor - USA (2007) • durée 2h14 -

Une histoire d'amour dans les années 60, au cœur des manifestations anti-guerre, des voyages spirituels et du rock n' roll, qui part des docks de Liverpool vers le psychédélique Greenwich Village, des émeutes de Détroit aux champs de bataille du Vietnam, au rythme des chansons des Beatles.

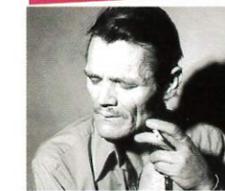
En liaison avec **Sergeant Pepper's**.

One + One De : Jean Luc Godard - France (1968) • durée 1h44 -
Sympathy for the devil
Avec : les Rolling Stones, Anne Wiazemsky, Iain Quarrier, Frankie Dymon, Bernard Boston, Clifton Jones, Dany Daniels,...

Entre documentaire et film militant, alternant des séances d'enregistrement des Rolling Stones en studio, avec des scènes de contestation politique, J. L. Godard capte, dans des travellings magistraux, les luttes et les interrogations au tournant de l'année 68. Le film est dédié à Elfridge Cleaver, le porte-parole des Black Panthers.

Avec One + One, Godard aborde la musique autrement que comme illustration, accompagnement et soulignement d'un propos visuel. Il filme la musique, il en filme le travail, la fabrication, les répétitions et le temps que ça prend... Il filme l'acte de création musicale. Le résultat pour les Rolling Stones sera Sympathy For The Devil, une chanson qui sent le soufre, si l'on peut se permettre ce jeu de mot.

Let's get lost - USA (1988-2008) • durée 2h - De : Bruce Weber

« Let's Get Lost » évoque la vie du célèbre trompettiste blanc, Chet Baker, qui défraya la chronique dans les années cinquante. Le film décrit l'itinéraire du musicien, de l'Oklahoma à la Californie, de New York à l'Europe. Sa famille, ses amis et des musiciens du mouvement jazz de la Côte Ouest font partie du voyage et nous suivons le grand jazzman jusqu'en 1987, un an avant sa mort.

La France - France (2007) • durée 1h42 - De : Serge Bozon
Avec : Sylvie Testud, Pascal Greggory, Guillaume Depardieu...

Automne 1917. Au loin, la guerre bat son plein. A l'arrière, Camille, une jeune femme, vit au rythme des nouvelles de son mari parti au front. Mais un jour, elle reçoit une courte lettre de rupture. Bouleversée et prête à tout, elle décide de se travestir en homme pour le rejoindre. Elle se dirige vers le front, et va suivre une petite troupe de soldats qui ne se doutent pas de sa véritable identité.

En liaison avec **la commémoration de 1918**.

Une chanson dans la tête - France (2008) • durée 1h38 - De : Hany Tamba
Avec : Patrick Chesnais, Pierrette Katrib, Gabriel Yammine...

Dans les années 70, Bruno Caprice a connu un succès éphémère avec « Quand tu t'en vas », son premier et unique 45 tours. Aujourd'hui oublié, il gagne sa vie comme réceptionniste dans un grand hôtel parisien. Un coup de fil inattendu va changer le cours de sa vie : au Liban, sa chanson est toujours dans la tête des gens.

Dean Philippe - France (2006) • durée 1h30 - De : Laurent Tuel
Avec : Fabrice Luchini, Johnny Hallyday, Jackie Berroyer...

Fabrice Luchini est le plus grand fan de Johnny Hallyday... Un matin, il se réveille dans un monde parallèle où Johnny n'existe pas... Face à un Johnny sobre et émouvant, Luchini s'envole au sommet. Une comédie joyeuse qui joue sur le comique de situation.

- France (1950) • durée 1h38 -

Nous irons à Paris

De : Jean Boyer

Avec : Philippe Lemaire, Henri Genès, Christian Duval, Françoise Arnoul, Martine Carol...

Trois jeunes hommes entreprenants, Jacques, Paul et Julien, désirent faire de la radio. Refusés par les stations officielles, ils décident de créer la leur, baptisée Radio X. Leur rapide succès attire les vedettes : Ray Ventura, Henri Salvador, les Peter Sisters...

Film jeune public recommandé à partir de 6 ans

L'étrange Noël de Monsieur Jack

De : Henry Selick / Tim Burton

- USA (1994) • durée 1h15 -

Jack Skellington, roi des citrouilles et guide de Halloween-ville, s'ennuie : depuis des siècles, il en a assez de préparer la même fête de Halloween qui revient chaque année, et il rêve de changement. C'est alors qu'il a l'idée de s'emparer de la fête de Noël...

De : Paul Justman

Motown. la véritable histoire

- USA (2003) • durée 1h48 -

Contrairement à leur nom, leur musique est célèbre dans le monde entier. Connus sous le nom des Funk Brothers, leur tempo inimitable - la soul - se retrouve sur d'innombrables morceaux produits par Motown Records. Synonyme de toute une époque, leur musique fut au cœur du mouvement civique, des protestations contre la guerre du Vietnam et des bouleversements sociaux des années 60 et 70. Ces musiciens jouèrent sur plus de disques numéro un du top 50 que les Beatles, les Beach Boys, les Rolling Stones et Elvis Presley réunis.

La rivière sans retour

De : Otto Preminger

- USA (1954) • durée 1h31 -

Avec : Robert Mitchum et Marilyn Monroe

Ce film de commande destiné à promouvoir le procédé du cinémascope est l'unique incursion dans le western d'Otto Preminger, cinéaste urbain par excellence. Il y utilise au mieux les atouts de l'écran large et ceux d'une Marilyn Monroe en pleine ascension.

Honkytonk man

De : Clint Eastwood

- USA (1982) • durée 2h02 -

Avec : Clint Eastwood, Kyle Eastwood, John McIntire, Alexa Kenin...

USA, 1938. Red Stovall, alcoolique, tuberculeux, marginal, est un compositeur interprète qui traverse le pays en chantant dans des « honkytonks », bars où l'on boit, chante et se bagarre et où les filles sont faciles. Il rêve de devenir un grand chanteur de country et doit auditionner à Nashville.

Le film est construit sur le principe de la balade. Les séquences, comme autant de couplets, les personnages comme autant de choristes, décrivent le parcours auto-destructeur de Red Stovall, dans l'Amérique de la grande Dépression des années 30.

Soigne ta droite

De : Jean-Luc Godard

- France (1987) • durée 1h30 -

Avec : Jane Birkin, Dominique Lavanant, Pauline Lafont, ... et les Rita Mitsouko

Entre l'idiote et les Rita Mitsouko, Jean-Luc Godard, philosophe désabusé, cherche sa place. Une alliance de la poésie et du burlesque... comme seul Godard sait le faire.

De : René Clair

Sous les toits de Paris

- France (1930) • durée 1h20 -

Avec : Albert Préjean, Popa Illery...

Premier film français parlant de qualité, le premier film sonore de René Clair est un manifeste du cinéma chantant. C'est aussi une chronique nostalgique d'une certaine mythologie parisienne avec ses mauvais garçons et ses filles au grand cœur. C'est enfin un grand rôle pour Albert Préjean aussitôt célèbre par ses ritournelles de chanteur de rues.

- France (1998) • durée 1h38 -

Jeanne et le garçon formidable

De : Jacques Martineau et Olivier Ducastel

Intervenant : Philippe Miller / Musique : Philippe Miller.

Jeanne, réceptionniste dans une agence de voyage, est à la recherche de l'homme de sa vie. Elle pense l'avoir enfin trouvé en la personne d'Olivier. Mais ce dernier disparaît dès qu'il apprend qu'il est atteint du sida. Jeanne tente alors de retrouver sa trace... Tout cela en chansons.

Emmenez-moi

- France (2005) • durée 1h38 -

De : Edmond Bensimon

Avec : Gérard Darmon, Zinedine Soualem, Lucien Jean-Baptiste...

Jean-Claude est sûr d'une chose : s'il a réussi à tenir le coup, c'est grâce à son idole... Charles Aznavour ! Pour tous les moments intenses durant lesquels il a trouvé soutien et réconfort, Jean-Claude décide qu'il est temps de remercier Charles !

Les + du Festival

Mercredi 5 nov. 20h00

Rotonde théâtre municipal

Agen

> Ouverture du festival

> Vernissage de l'exposition

Du 5 au 14 nov.

Rotonde théâtre municipal

Agen

> Exposition d'affiches sur le thème du cinéma et de la chanson

Le festival dans le 47

Jeudi 6 nov. / 20h30

La rivière sans retour

Cinéma le Comoedia
Marmande

> Débat avec Alain Garel.

Lundi 10 nov. / 21h00

Joe Strummer
The future is unwritten

Cinéma le Margot
Nérac

> Documentaire de Julien Temple sur le leader du groupe punk The Clash.

> En première partie, un concert de Blast Off.

Jeudi 6 nov. 20h30

Théâtre municipal

Agen

> Concert Grim

> Issu du groupe « Le Manège Grimaçant », « Grim » est un duo de la nouvelle scène de la chanson française, formé de Cédric Moulié (choriste, organiste, violon-alviste et pianiste) et Sylvain Reverte (auteur, guitariste et chanteur). Grim, c'est une musique aux sonorités acoustiques à la fois intimiste, énergique et fantaisiste, dans un univers qui rappelle Brel, Gainsbourg, Bashung, Higelin, Fersen. Servi par une scénographie élaborée en résidence à Ducourneau, le groupe sera en 1ère partie de la tournée Zénith de Francis Cabrel.

Résidence de création - Un compagnonnage artistique en collaboration avec Les Voix du Sud - En lien avec le Festival des Montreurs d'Images « Cinéma et Chanson » - Soirée organisée en collaboration avec le Conseil des Jeunes.

Tarif spécial Théâtre : Grim : 9 € pour 2 pers., Sergeant Pepper's : 10 € pour 2 pers., sur présentation d'une carte d'adhérent 2008/2009 des Montreurs.

Lundi 10 nov. 21h00

Cinéma Les Montreurs

Agen

> La France

> Projection suivie d'un débat avec Maurice Cotteceau et John Mullen.

Mardi 11 nov. 20h30

Théâtre municipal

Agen

> Sergeant

Pepper's

> À sa sortie « Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band » propulse les Beatles au firmament. Les compositions de l'album atteignent les sommets du psychédéisme. Les critiques sont unanimes, il s'agit de la plus grande œuvre des Beatles.

Gilles Ramade nous livre ici sa version opératique.

Un poste frontière perdu au milieu du désert entre deux pays en guerre, gardé par des casques bleus oubliés. Avec l'arrivée d'un marcheur du désert aux allures de hippie et la visite fortuite du président des Etats-Unis, accompagné de sa fanfare, tout bascule.

Par la Cie Figaro and Co, chansons : Les Beatles, scénario, dialogues, mise en scène et direction musicale : Gilles Ramade.

Intervenants

Alain Garel :

Né à Paris le 18 août 1947, il a mené une carrière entièrement consacrée au cinéma : critique, journaliste et historien du cinéma depuis 1972, il a été membre du comité de rédaction de Image et Son / La Revue du Cinéma...

Pédagogue, il intervient dans les stages et les écoles consacrés à l'image animée et au langage cinématographique. Cinéaste, il est l'auteur de courts métrages documentaires et de fictions.

Pompilius :

Dans mes chansons j'aime (me) faire du cinéma. Je suis auteur, réalisateur et acteur : le « JE » du chanteur est interprété par un ou plusieurs personnages dans une suite de scènes. Le plus important à trouver est le bon point de vue, l'angle sous lequel je dois aborder une histoire. Mes chansons sont des autobiographies romancées, des documentaires, de la science-fiction politique ou même parfois un « Road Movie » ... rural...

Destination chant et musique :

L'association a été créée en 1998 pour perpétuer le chant et la musique. Elle fonctionne avec des adhérents de l'association que dirige Mme Françoise Cavalier. Ses activités : cours de chant collectifs, individuels, préparation aux castings, cours de guitare, solfège, formation (groupe de musique), cours de batterie assurés par les partenaires, organisation de spectacles et d'animations musicales, participation aux manifestations à but caritatif (Téléthon, Restaurants du cœur, ...), stages vocaux assurés par les partenaires. Plus de renseignements sur : <http://destination.chant.free.fr/>

Interventions : les 5, 6 et 9 novembre.

Gérard Dastugue :

Rédacteur à TraxZone, auteur d'une thèse sur la musique de film à l'Université de Toulouse II.

Philippe Miller :

Après des études classiques de piano, il travaille l'écriture (harmonie, orchestration...), l'improvisation dans différentes formations jazz. Il est également professeur de formation musicale au conservatoire de Gennevilliers.

Il écrit de nombreux courts métrages. Sa première musique pour un long-métrage est celle du film « Jeanne et le garçon formidable ». C'est au contact d'autres musiciens, au fur et à mesure des expériences musicales qu'il développe son langage. Il a de nombreuses fois assuré la direction vocale d'acteurs, pour des films et au théâtre.

Musiques de films, longs-métrages, pour le cinéma (liste non exhaustive) : Nés en 68, L'âge des ténèbres, De particulier à particulier, Crustacés et coquillages, Rencontre avec le Dragon, d'Hélène Angel, Jeanne et le garçon formidable, (nomination meilleur premier film et meilleure musique de film aux Césars 98).

Renseignements

Tarifs : Passeport pour tous les films + conférence : 25 €

Passeport pour 5 films au choix : 15 €

Tarifs habituels : Plein : 6,50 € • Demandeurs d'emploi : 2 €

Réduit abonnés, étudiants, - de 25 ans : 4,50 €

Tarif spécial théâtre (6 et 11 nov.)

Horaires d'ouverture du bureau : de 10h à 12h et de 14h à 18h

Renseignements :

Par tél. : 05 53 48 04 54 • **par fax :** 05 53 48 04 55

Sur site : www.lesmontreursdimages.com • **Par mail :** montreurs@wanadoo.fr

Sur place, au cinéma : 6, rue Ledru Rollin - 47000 Agen (1/2h avant les séances)