

'C'EST FANTASTIQUE !'

CINÉ-CONCERT
sur trois courts métrages de
Georges Méliès, Jean Renoir, Georges Franju

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE D'HÔTE - Cie JEAN-PAUL RAFFIT

Siège administratif : c/o Cinema Le Casino, 2 rue René Cassin 09300 Lavelanet

Studio d'enregistrement : 'La Grange' Le Pleich 09 240 Montseron

Bureaux: 47 rue de la Concorde 31000 Toulouse & 78 rue Chateaubriand 34070 Montpellier

Jean-Paul Raffit Responsable Artistique

jean-paul.raffit@orchestredchambredhote.com • 06 64 25 70 47

Catherine Crouzat Diffusion/Production/ Chargée de projets

diffusion@orchestredchambredhote.com • 06 60 25 02 92

www.orchestredchambredhote.com

LE PROJET ARTISTIQUE

C'est en 2009 que Jean-Paul Raffit décide de fonder sa compagnie « l'Orchestre de Chambre d'Hôte » un ensemble professionnel innovant lui permettant de développer personnes espaces d'expression et de recherche artistique. L'équilibre entre musiques savantes et musiques actuelles, le mouvement permanent entre écriture et improvisation, le souci de parité, sont autant de liens qui agissent à la disparition de frontières esthétiques et permettent la rencontre d'autres formes d'expressions majeures que sont le cinéma, la science, la littérature.

En réunissant des interprètes aux personnalités affirmées issus de différents courants esthétiques, il trouve et développe un son, quelle que soit la géométrie de l'ensemble.

Le répertoire compte aujourd'hui plus d'une cinquantaine de compositions, des transcriptions de pièces du répertoire classique, des bandes sons originales pour des films artistiques, pour des documentaires (« La terre et le lait » de Jeanne Bourgon, « Femmes de mère en filles » de Valérie Guillaudot), et plus récemment des films d'animation (« Alice comédies Vol. 1 et Vol. 2 » de Walt Disney, en création mondiale en partenariat avec le producteur de films Malavida).

L'univers de la guitare électrique, nourri par la composition et l'improvisation, soutenues par l'utilisation expérimentée des effets est le cœur et le catalyseur du processus de création et de partage avec les artistes réguliers et les artistes associés à la compagnie.

Il collabore de manière régulière avec :

[Isabelle BAGUR](#) à la flûte traversière (soliste à la Kamerata d'Athènes, Magister Dixit),
[Blandine BOYER](#) au violoncelle (Orchestre de Pau, Orchestre National du Capitole),
[Olivier CAPELLE](#) au chant (Commando Nougaro),
Frédéric LACOURT au saxophone soprano (Sandoval, Winsberg),
[Joël TROLONGE](#) à la contrebasse (Latcho Drom, Isabelle Cirla),
[Eric VILLEVIERE](#) au accordéon (Le Concert Impromptu, Andy Emler, chef d'orchestre de l'Ensemble Instrumental de l'Ariège).

Parmi les artistes récemment associés aux créations : en 2019, [Leïla MARTIAL](#) (voix) et [PAAMATH](#) (voix); en 2020, [Eliot SAOUR](#) (human beat-box), [Pierre-Michel SIVADIER](#) (Piano, offering, magma), [Benoit SEVERAC](#) (écrivain), [Jeanne BOURGON](#) (réalisatrice), [Valérie GUILLAUDOT](#) (documentariste), [Luc JOULÉ](#) (réalisateur)...

Dès son origine, la compagnie s'est appuyée sur un compagnonnage structurant avec l'Estive (sous la direction de Michel Pintenet) et un travail artistique soutenu (1 à 2 créations / an en moyenne).

Aujourd'hui, nos créations bénéficient d'une meilleure visibilité dans le réseau des scènes nationales (l'Estive/Foix, Théâtre+Cinéma SN de Narbonne, Le Parvis SN-Ibos, Le Théâtre SN de Saint-Nazaire, SN d'Albi), des Scènes Conventionnées (Le Petit Faucheu à Tours, Théâtre des Quatre Saisons à Gradignan), dans les réseaux régionaux des salles (ACREAMP, CINA, LESECRANS...), ainsi qu'avec une labellisation de la plupart de nos ciné-concerts dans le réseau national cinéma art et essai (AFCAE, ADRC, Cinémathèques...).

L'originalité de nos projets nous ouvre aussi les portes de lieux plus transversaux comme le Pôle International de Préhistoire (Les Eyzies), de festivals « Image de ville » (Cinéma et architecture/Aix-en-Provence), L'Echalier lieu de fabrique artistique à St Agil (41), et plus récemment le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises et le Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse.

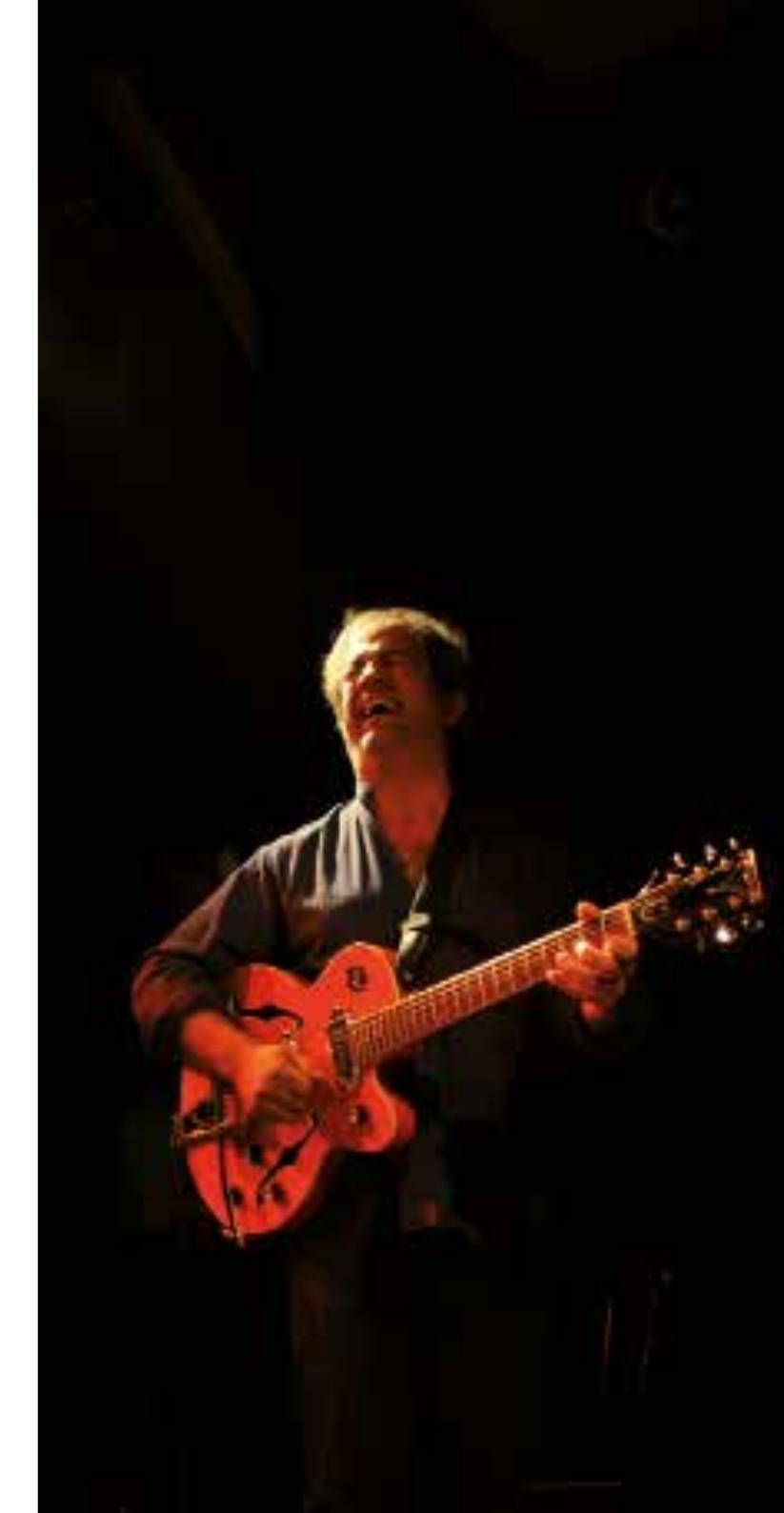
Un axe que nous souhaitons développer dans les années à venir.

Une attitude constructive qui s'exprime également dans notre implication et notre relation au territoire toujours en questionnement et en évolution.

Le temps artistique est aussi largement consacré aux médiations culturelles et ateliers de pratiques artistiques, en particulier autour des thématiques liées aux techniques d'improvisation, du lien image/musique, et des rencontres entre esthétiques (musiques actuelles/musiques classique).

Pour cela, la cie a créé des outils et projets destinés à différents publics (conservatoires, scolaires, migrants...) et bénéficie de fidèles partenaires (Jazz à Tours, réseau Canopé, OCCE31) et gère aujourd'hui un fonds instrumental qui peut être mis à disposition, stocké à Lavelanet.

Cette compétence est favorisée par la qualification de la plupart des membres de la compagnie qui sont titulaires des CA et DE du ministère de la culture et intervenants dans des structures d'enseignement différentes (Jazz à Tours, Music Halle, Conservatoire de Toulouse, formation Pôle Sup direction d'orchestre...).

UN TRAVAIL SUR LE FORMAT DES CINÉ-CONCERTS

Quinze années d'initiatives artistiques sont 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 qui nous a porté bien au-delà de ce que nous espérions, enrichie par des commandes de bande-originales 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, le Festival Images de Ville d'Aix-en-Provence... 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 aux œuvres du patrimoine cinématographique, mais surtout pour aller à leur rencontre.

Nos programmes de ciné-concerts sont ainsi voyagés dans des lieux de diffusion habituels et ont pris le chemin des écoliers comme celles 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](#)

«Monsieur Méliès et moi
faisons à peu près le même
métier : nous enchantons la
matière vulgaire.»
Guillaume Appolinaire

'C'EST FANTASTIQUE !' MÉLIÈS/RENOIR/FRANJU

Un ciné-concert sur un programme inédit de trois courts métrages
interprété en solo par Jean-Paul RAFFIT (guitare électrique, effets)

Ce programme présente à la fois deux films muets (*Voyage à travers l'impossible* et *La Petite marchande d'allumettes*) et un film sonore (*La Première Nuit*).

Ce dernier film est présenté dans sa version originale sonorisée.

L'accompagnement musical (ciné-concert) concerne donc les deux premiers films du programme.

Un épilogue musical «live» est cependant proposé à l'issue de *La Première Nuit*.

Un programme en partenariat avec l'ADRC

Une écriture musicale et poétique interprétée par Jean-Paul RAFFIT à la guitare électrique.

Jean-Paul Raffit, directeur artistique de L'Orchestre de Chambre d'Hôte, s'engage dans la création et le partage de l'art du ciné-concert depuis plus de 15 ans.

Devenu référent dans ce champ artistique, il accompagne des chefs-d'œuvre du cinéma muet (Fritz Lang, Chaplin, Keaton, Ozu, Delluc, Renoir...).

L'interprétation à la guitare électrique qu'il propose sur ce programme accompagne avec délicatesse Renoir dans la solitude de ses nuits d'hiver, soulignant avec romantisme la féerie qui peut ouvrir le passage de l'obscurité à la lumière de notre petite marchande d'allumettes.

Mais il s'aventure également avec bonheur, sans retenue, dans le foisonnant imaginaire de Georges Méliès, les trouvailles sonores et les envolées rythmiques rendant sa guitare vivante et la transformant ainsi en une invitée surprise de ce voyage impossible!

LES FILMS

VOYAGE À TRAVERS L'IMPOSSIBLE

de GEORGES MÉLIÈS, 1904
d'une durée de 20 mn / version restaurée par Lobster Films

LA PETITE MARCHANDE D'ALLUMETTES

de JEAN RENOIR, 1927
d'une durée de 39 mn / version restaurée par Studiocanal avec le soutien du CNC

LA PREMIÈRE NUIT

de GEORGES FRANJU, 1958
d'une durée de 20 mn / version restaurée par Argos Films avec le soutien du CNC

Guitariste, compositeur, directeur artistique, Jean-Paul Raffit accompagne en tournée dès ses débuts et enregistre avec Bernardo SANDOVAL, Eric LAREINE, André MINVIELLE : il initie ou participe à des rencontres autour de l'improvisation avec de nombreux musiciens Philippe CATHERINE, Guillaume DE CHASSY, Leïla MARTIAL, Pierre-Michel SIVADIER, 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 qui réunit des artistes issus des musiques classiques, baroques et musiques actuelles/jazz. 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 telles que le cinéma, la science, la littérature. Il signe pour cet ensemble plus d'une cinquantaine de compositions, dans une recherche d'équilibre subtil entre musiques savantes et musiques actuelles..

Adepte du ciné-concert, il écrit de nombreuses musiques qui accompagnent des films mythiques tels que Metropolis de Fritz Lang, Grass: A Nation's Battle for Life de Cooper et Schoedsack, La Maison démontable de Keaton, L'Émigrant de Chaplin, créées entre autres pour le festival Images de ville (Aix-en-Provence), la Cité de l'architecture (Paris), le festival Zoomarrière (Cinémathèque de Toulouse), le Chantier de Correns (83), le Musée des Confluences à Lyon, le Parc de la préhistoire de l'Ariège,...

À ce titre, Jean-Paul est référencé au catalogue national de l'Agence pour le développement régional du cinéma (ADRC).

En 2016-2017, le distributeur Malavida fait appeler à lui pour sonner et accompagner en ciné-concert les programmes Alice Comedies, des trésors retrouvés de Walt Disney.

En 2015, Jean-Paul Raffit participe également comme musicien à la tournée du film 21 nuits avec Pattie, réalisé par les frères Larrieu (avec Isabelle Carré, Karine Viard, Denis Lavant, etc.).

Titulaire d'un diplôme d'Etat des musiques actuelles, il a enseigné une quinzaine d'années en formation professionnelle à Music'Halle (Toulouse), et depuis plus de dix ans dans le dispositif « Télescope » à Jazz à Tours, pour les groupes émergeants 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 Jazz à Tours 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.

En 2022, il est nommé par Occitanie Films membre du jury d'aide à la création de musique originale pour le court métrage (mis en place par la SACEM).

RÉFÉRENCES

Cinéma Le CasinodeLavelanet / Espace Apollo (Mazamet) / Festival Lesprintemps du monde (Correns) / Scène Nationale Théâtre + Cinéma (Narbonne) / Scène Nationale L'Estive (Foix) / L'Astrada (Marciac) / Le Petit Faucheur (Tours) / Jazz sur son 31 (Toulouse) / Festival Jazz'Vélanet (Lavelanet) / Festival Z'Arts en Douc (Dun) / Le Chapeau Rouge (Toulouse) / Cinémathèque de Toulouse / Art'Cade (Ste Croix Volvestre) / 31 Notes d'Eté (Toulouse) / Le Mandala (Toulouse) / CIAM (Toulouse) / Festival Pause Guitare (Albi) / Week-end doux (Grisolles) / Saxin Mazères / La Distillerie (Peyriac de Mer) / Scène Nationale d'Albi / La Claranda (Serres) / Musée-Forum d'Aurignac / L'astrolabe (Figeac) / La Maison du Lac (Montbel) / La Pause Musicale (Toulouse) / Festival les Théâtrales en Couserans (Saint-Girons) / Cinémathèque de la ville de Luxembourg (Luxembourg) / Cinéma ABC (Toulouse) / Léchalier (Plessis-Dorin) / Scène Nationale Le Théâtre de Saint-Nazaire / Cinéma le Studio (Aubervilliers) / Auberge de la Barguillière (Saint-Pierre de Rivière) / Conservatoire de Lons-le-Saunier / Champs Elysées Films Festival (Paris) / Festival Chambrayen mai (Chambray les Tours) / Cinéma le club (Gap) / Festival Image de Vieille (Aix-en-Provence) / Les Soirées Crépuscules (Montauban) / Festival Instants perchés (Agen) / Pôle International de la préhistoire (Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil) / Festival Play it again (Ax les thermes) / Festival Bande(s) à part (Bobigny) / Les Music Haltes, Bibliothèque du Patrimoine (Toulouse) / Festival Black Movie (Genève) / Salle Paul Dardier (Mirepoix) / Festival Passe ton Bach d'abord (Toulouse) / Festi'Valier (Mont-Valier) / Théâtre Georges Méliès (Chalabre) / Le Jardin Musical (Bouloc) / Espace Roguet (Toulouse) / Théâtre du château de Serres (Couiza) / Parc de la Préhistoire (Taracon sur Ariège) / Cinéma le Select (Saint-Jean-de-Luz) / Festival Confluences (Chinon) / Théâtre du Garde Chasse (les lilas) / La Pistouflierie (Casagnabères-Tournas) / Festival Cuivre en Dombes / Festival Chateauchantant (Montpezat-de-Quercy) / Cave Poésie (Toulouse) / Espace palumbo (Saint-Jean) / Médiathèque d'Escosse / Festival de l'Ascension (Saverdun) / Festival Vagabond'Art (Le Baulou) / Festival Canal en fête (Pamiers) / Espace Athic (Obernai) / Salle Max Linder (Saint-Girons) / Festival Rio Loco France Musique (Toulouse) / Festival Terres de couleurs (Daumazan) / Théâtre de l'ourdissoir (Lavelanet) / La Foire au polar (La bastide de Serou) / Château de Seix /

PARTENAIRES

L'Orchestre de Chambred'Hôte est soutenu par la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie au titre de l'aide au conventionnement et bénéficie également du conventionnement de la Région Occitanie.

La compagnie reçoit en outre le soutien financier du Conseil Départemental de l'Ariège au titre de l'aide au projet.

Sur des programmes spécifiques, la compagnie reçoit le soutien de la Sacem, l'ADRC, Agence pour le développement régional du cinéma, le réseau Canopé.

L'O.C.H. est adhérent au réseau OCTOPUS

