

CINÉ-CONCERT *GOSSES DE TOKYO de Y. Ozu*

www.orchestrechambredhote.com

Un ciné-concert interprété par
Isabelle BAGUR, flûte
Jean-Paul RAFFIT, guitare électrique, compositions

CONTACTS

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE D'HÔTE - Cie Jean-Paul RAFFIT
Jean-Paul RAFFIT, responsable artistique • 06 64 25 70 47
Catherine CROUZAT, administration et diffusion • 06 60 25 02 92
diffusion@orchestrdechambredhote.com
Amandine THOMAS diffusion, actions de médiation • 06 16 30 63 67
production@orchestrdechambredhote.com

Occitanie
films

Ce ciné-concert figure au catalogue de L'ADRC
(Agence pour le développement régional du cinéma)

Les salles de cinéma d'art et d'essai adhérentes
à son réseau bénéficient de conditions de diffusion
privilégiées

tarifs des cessions de spectacles négociés,
prise en charge des frais de déplacements
des musiciens, et de la circulation des copies.

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-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, 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 œuvres 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](#)

Isabelle BAGUR flûte

Isabelle découvre la flûte traversière très jeune et étudie dans plusieurs écoles en France et à l'étranger : au Conservatoire National de Région de Toulouse (médaille d'or), mais aussi à l'École Nationale de Musique de Meudon (médaille d'or), au Conservatoire de Boulogne-Billancourt ainsi qu'à la Musikhochschule de Stuttgart (premier prix à l'unanimité). Boursière de l'académie de musiques de chambre de Cracovie elle est également lauréate des concours internationaux de Budapest et Barcelone.

Son répertoire s'étend de Bach à Boulez.

Sa rencontre avec Aurèle Nicolet est déterminante dans sa recherche de musicale. A 25 ans, elle est nommée flûte solo à la Kamerata, orchestre de chambre du Megaro Mousikis, à Athènes. Après deux années d'expérience, retour sur Toulouse, où elle rencontre d'autres univers : musiques actuelles, improvisation, jazz, danse libre et contemporaine. Elle s'associe alors au Magister Dixit pour un jazz opéra rock acrobatique.

En 2005, elle crée un spectacle solo à destination du jeune public. Elle intègre l'Ensemble Instrumental d'Ariège.

Elle participe depuis 2009 à toutes les créations de l'O.C.H. et est à l'origine du projet des «Musicales de l'Equinoxe en Couserans», temps fort artistique et musical qui se déroule sur 4 jours au moment de l'équinoxe d'automne (1ère édition en 2025).

Diplômée d'Etat de flûte traversière, elle partage aujourd'hui son temps entre l'enseignement (l'Ecole de Musique Couserans Pyrénées qu'elle dirige) et la scène.

Jean-Paul RAFFIT guitare électrique, compositions

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 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 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 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.

Gosses de Tokyo est le dernier film muet de Yasujiro Ozu, une comédie enchanteresse qui questionne les liens sociaux, les rapport de classes et de pouvoir, et les discriminations qui s'ensuivent.

Grâce à sa technique originale qui consiste à filmer à hauteur d'enfant, le spectateur est plongé dans le quotidien de ces jeunes de la banlieue de Tokyo.

Les chamailleries, les jeux et les rivalités avec les gosses de la banlieue aisée de Tokyo forment l'un des ressorts comiques du film : le cinéaste capte l'enfance dans son effervescence et souvent dans sa cruauté, mais son œuvre est empreinte d'une infinie tendresse pour ses personnages.

Il manie avec virtuosité le burlesque, mais son humour se fonde davantage sur l'expression des visages que sur la gestuelle ou les situations, comme les films burlesques américains de la même époque.

> Le titre du film original du film est *Umarete we mita keredo* il signifie «*Et pourtant nous sommes nés*».

> Gosses de Tokyo a été élu meilleur film de l'année 1932 au Japon. En effet et depuis longtemps, le plus célèbre magazine japonais sur le cinéma, Kinema

GOSSES DE TOKYO

(JAPON, film muet noir & blanc 1932)

Réalisation : Yozujiro OZU

Durée : 1h29

Distribution : CARLOTTA Films

NOUVELLE VERSION 4K DÈS JANVIER 2025!

<https://carlottafilms.com>

Synopsis

Une famille et leurs deux jeunes garçons, Keiji et Ryoichi, s'installent dans la banlieue de Tokyo. Les enfants, victimes de brimades de la part de la bande de gosses du quartier, font l'école buissonnière. Le père, mis au courant par l'instituteur, les force à retourner en classe afin qu'ils deviennent « des gens importants ». Les enfants, grâce à l'aide d'un garçon plus âgé, parviennent à se faire accepter et à remplacer l'ancien chef de la bande.

Toutefois, ils se rendent compte que leur père, simple employé de bureau, fait quotidiennement des courbettes à son patron, quitte à se rendre ridicule. Il s'ensuit une dispute familiale orageuse. Les garçons ne comprennent pas les explications de leurs parents et décident de se rebeller en arrêtant de manger, « car si devenir quelqu'un d'important dans la société, comme le prêche le père, revient à faire des courbettes devant son chef, alors à quoi bon ? »

**POUR LA 1ère FOIS
EN VERSION RESTAURÉE 4K
le 8 Janvier 2025**

«Les sceptiques, les ronchonneurs, ceux qui ne croient pas que le cinéma c'est la vie, feraient bien d'aller voir Gosses de Tokyo.

On en sort avec le sentiment de n'avoir rien vu de plus juste, de plus vrai, de plus proche et, en prime, de plus amusant. Encore une preuve que le talent, le génie, ou tout ce qu'on voudra, est d'abord l'expression d'un élan vital qu'aucun obstacle n'arrête. Autre bonheur : la découverte de l'humour ozuien.

On rit des mimiques impayables, des blagues et voire des répliques. »

Michel Mardore dans Le Nouvel Observateur

« Ozu, encore fortement marqué par le burlesque et le slapstick américains, a joyeusement utilisé le couple des deux gamins, flanqués d'une bande « d'affreux jojos » particulièrement réjouissants. Du strict point de vue de l'efficacité comique, les grimaces et attitudes des deux frères sont irrésistibles, et loin de n'être qu'un cabotinage supérieur, sont l'expression même d'une authenticité saisie « sans en avoir l'air », d'une réalité retournée, comme justement chez Jean Vigo. »

Revue du cinéma

« Gosses de Tokyo que l'on a déjà baptisé ici et là le Zéro de conduite japonais marque pour Ozu une sorte de sommet. »

Revue du cinéma

«CRÉER ENSEMBLE UN CINÉ-CONCERT!»

Cette offre bénéficie du dispositif *PassCulture*

Le format du ciné-concert permet à Jean-Paul Raffit d'explorer l'extraordinaire richesse du patrimoine cinématographique et de ses pionniers. Dans ce domaine, il conduit des expériences artistiques depuis plus de quinze ans, qui le hissent aujourd'hui au rang d'une reconnaissance nationale en qualité de compositeur et d'interprète.

Ce programme propose aux élèves d'appréhender le genre du ciné-concert, de comprendre et d'expérimenter le lien entre la musique et l'image.

Les participants à ces ateliers seront sensibilisés aux enjeux d'une œuvre cinématographique et de son «écriture».

L'objectif à atteindre sera la création d'un accompagnement sonore, musical, sur une séquence de 10 à 15mn, sous la forme d'une restitution publique, dans le format d'un ciné-concert.

Jean-Paul Raffit encadrera cette initiation au ciné-concert qui se déroulera en deux phases:

6 sessions d'ateliers réparties sur 3 à 4 mois en fonction du planning, et incluant des répétitions préparatoires à la restitution; une seconde phase sur deux journées, consacrée à une restitution du travail en public (filage, générale et représentation).

En permettant la rencontre avec des musiciens professionnels et l'immersion dans une création artistique, ce programme pédagogique leur permettra de découvrir, développer et structurer leurs propres capacités de création dans un jeu d'improvisation et de composition collective.

Le projet pédagogique privilégie une approche de la création d'ambiances sonores (paroles, bruitage) ainsi que la pratique instrumentale ou vocale, la pratique de l'improvisation et, toujours axées dans une relation forte et sensible à l'image. L'expérience proposée inclut du travail d'analyse, d'écriture et de mise en place, laissant une place conséquente à de l'invention et à différentes formes de créativité.

Rappelons enfin que l'intérêt de ce projet se caractérise par la complémentarité et la transversalité des domaines abordés: écriture d'un scénario musical, place de l'improvisation, jeu collectif et globalité artistique.

PLANNING & CONTENUS

• SÉQUENCE N°1 (2h) :

Présentation du format de ciné-concert et présentation la méthode abordée pour le travail qui suivra.

• SÉQUENCE N°2 (2h):

Présentation de la séquence choisie et analyse de l'écriture cinématographique.

Temps de recherche et d'expérimentation autour des atmosphères, des couleurs, du placement rythmique, de la notion de synchronisation, de la relation de la musique avec l'image animée.

• SÉQUENCES N°3 et N° 4(2h):

Un temps de mise en place de l'architecture et de l'accompagnement avec la sélection de matériaux écrits et improvisés (musique, parole, bruitage, univers sonore) pour définir une organisation dans l'accompagnement.

• SÉQUENCES N°5 (2h) et N°6:

Un temps de filage, répétition, pour préparer la restitution du ciné-concert, en privilégiant la mémorisation, l'improvisation, l'expression ainsi que l'équilibre entre le jeu du collectif et celui des solistes.

• TEMPS DE RESTITUTION +CINÉ-CONCERT

avec les artistes de l'O.C.H.

2h30 la veille + 2h le jour du spectacle

1er jour : travail de répétition avec l'équipe artistique.

2ème jour : Filage, et restitution du travail d'atelier en public

NOS CINÉ-CONCERTS DISPONIBLES

Pour des concerts en Région Occitanie, et sur demande, les artistes peuvent être autonomes d'un point de vue technique (pour ce qui est de la diffusion du son, mise à disposition des pupitres éclairés, backline).

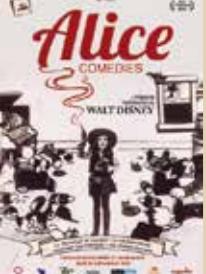
Si le ciné-concert ne se déroule pas dans une salle de cinéma, l'organisateur doit fournir un matériel de projection (video-projecteur ou projecteur BluRay, et mettre en place un écran) et préciser le type de support pour la projection (DVD/BLURAY, ou DCP).

JEUNE PUBLIC

L'ADRC

ALICE COMEDIES Vol. 1 de Walt Disney

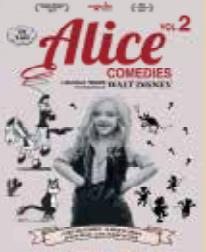

USA, 1924/1926, 42mn, Version restaurée

Dès 3 ans Distributeur MALAVIDA (format DCP et DVD)

L'ADRC

>DUO guitare électrique, effets & flûte traversière, petits objets
Le duo accompagne les aventures d'Alice qui navigue entre son monde dessiné et sa vie quotidienne si trépidante. Dans l'esprit des sons cartoons, la flûte virtuose et sensible suit le pétillant d'Alice, tandis que la guitare peint les atmosphères et intéragit avec les situations.

ALICE COMEDIES Vol. 2 de Walt Disney

USA, 1924/1926, 40mn, Version restaurée

Dès 3 ans Distributeur MALAVIDA (format DCP et DVD)

L'ADRC

>DUO guitare électrique, effets & flûte, petits objets
Toujours menés tambour battant par Alice, petite héroïne en chair et en os qui évolue dans un univers de dessin animé, ces petits films transportent les spectateurs, petits et grands, dans un univers poétique et burlesque.

CHARLOT FESTIVAL

L'ADRC

Charlot émigrant USA, 1917, 24mn

Charlot Policeman USA, 1917, 19mn

Charlot patine USA, 1916, 20mn

Dès 5 ans Distributeur FPA CLASSICS (format DCP et DVD)

>DUO guitare électrique & flûte traversière
Pour accompagner ces courts-métrages de Chaplin, les musiciens glissent quelques fantaisies sonores pour illustrer l'originalité de ses gags et proposent des rythmiques funky pour l'incroyable vivacité de sa danse.

L'ADRC

GOSSES DE TOKYO de Yasujiro Ozu

Japon, 1932, 1h29

Dès 6 ans Distributeur Carlotta (format DVD et 35 mm)

>DUO guitare électrique, flûte traversière

L'art de Y. Ozu, par sa profondeur et son silence, induit une musique méditative et essentielle. C'est cette voie exigeante et poétique qui guide les compositions et les improvisations des musiciens.

PROGRAMMES BUSTER KEATON

PROGRAMME BUSTER KEATON

L'ADRC

La Maison démontable USA, 1920, 19mn

La Maison électrique USA, 1922, 22mn

Dès 5 ans Distributeur Lobster (format DCP et DVD)

>SOLO guitare électrique, effets

>DUO guitare électrique & voix, effets

Construction et déconstruction guident la ligne musicale du ciné-concert: du folk-blues aux ambiances musicales plus impressionnistes. La vivacité des climats et la précision des effets créent un équilibre bienvenu dans cette charpente fragile et surréaliste.

KEATON EN 4

Malec champion de tir USA, 1921, 21mn Malec l'insaisissable USA, 1921, 24mn

Frigo Fregoli USA, 1921, 22mn Frigo déménageur USA, 1922, 21mn

Dès 6 ans Distributeur FPA CLASSICS (format DCP et DVD)

>SOLO guitare électrique, effets

>DUO guitare électrique & voix, effets

Du swing au blues, la musique suit les aventures rocambolesques des personnages qui entraînent le spectateur dans l'atmosphère polar mafieux des années 20, une course poursuite fantasque, un one man show burlesque et la déambulation d'un déménageur romantique.

LES TROIS ÂGES de Buster Keaton

L'ADRC

USA, 1923, 1h

Dès 6 ans Distributeur Tamasa (format DCP et DVD)

>DUO guitare électrique & voix OU guitare électrique & flûte

Inspirée par la fantaisie des situations et le lyrisme des sentiments, la musique du duo traverse les âges avec cette pointe de surréalisme qui va comme un gant (en peau de mammouth) à Keaton !

SHERLOCK JUNIOR de Buster Keaton

CREATION 2024

USA, 1924, 45 mn

Dès 6 ans Distributeur Splendor Films (DCP et 35 mm)

>DUO guitare électrique & flûte

Projectionniste dans un modeste cinéma, amoureux de la fille de son patron, un homme rêve de devenir un grand détective. Keaton réalise ici un des classiques de la comédie burlesque.

ACTUELLEMENT EN CRÉATION

LE CAMERAMAN de Buster Keaton

[ciné-concert en duo disponible à partir de l'été 2025]

L'ADRC

CRÉEZ L'ÉVÈNEMENT !

METROPOLIS de Fritz Lang

Allemagne, 1927, 2h30, Version restaurée

Dès 10 ans Distributeur Diaphana (format DCP et DVD)

> **QUINTET** guitare, flûte, violoncelle, voix, contrebasse

L'OCH rencontre le monument du cinéma muet : un terrain d'aventure musical exceptionnel. Puisant ses forces dans l'invention de petites équipes musicales qui se relaient à l'image des ouvriers de F. Lang, l'ensemble musical, dans son expression et son originalité, porte la couleur sur cette pellicule magique.

CLASSIQUES DU CINÉMA...

LE CHEMIN D'ERNOA de Louis Delluc

France, 1920, 50mn

Distributeur Les Documents cinématographiques (format DCP et DVD)

> **SOLO** guitare électrique, effets

> **DUO** guitare électrique & violoncelle

Pour accompagner ce triangle amoureux, le duo s'inspire de thèmes traditionnels basques et puise dans les compositions de Ravel produites dans les années de tournage du film.

LES AVENTURES FANTASTIQUES DE GEORGES MÉLIÈS

« Les aventures de Robinson Crusoë » 1902, 12mn

« Le dirigeable fantastique » 1905, 2mn44

« Le raid Paris Monte-Carlo en deux heures » 1905, 10mn17

« A la conquête du Pôle » 1912, 30mn

Distributeur FPA CLASSICS (format DVD DCP)

> **DUO** guitare électrique, effets/ flûte

La richesse des couleurs de l'orchestre et sa capacité à y intégrer le boniment (incursion d'une parole narrative vivante sur du film muet noir et blanc) composeront un nouvel hommage au génie du cinéma et de l'illusion Georges Méliès dont le père est né à Lavelanet.

CINÉ-CONCERT & MÉDIATION

un programme adapté au jeune public
créé en collaboration avec l'ADRC

LA PETITE MARCHANDE D'ALLUMETTE

de Jean Renoir France, 1928, 29 mn

Distributeur TAMASA (format DCP et DVD)

> **SOLO** guitare électrique, effets

Ce ciné-concert inclut un temps d'échange et de médiation spécialement conçu pour le jeune public à partir de 7 ans, autour des thèmes suivants: l'importance de ce film dans l'œuvre de Jean Renoir, la création musicale dans le cinéma muet et sur ce film en particulier, le 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.

DOCUMENTAIRES

GRASS : A NATION'S BATTLE FOR LIFE

de M.C. Cooper, E.B. Schoedsack et M. Harrison

USA, 1925, 62mn Documentaire

Dès 10 ans

Distributeur Milestone Films/ Le Théâtre du Temple (format DVD)

> **DUO** guitare électrique, effets & flûte

Un documentaire ethnographique exceptionnel, relatant la spectaculaire transhumance des Bakhtiari du sud-ouest de l'Iran, éleveurs nomades migrant jusqu'aux montagnes de Zagros. Palpitant, émouvant, un témoignage puissant.

NANOUK L'ESQUIMAU

de Robert Joseph Flaherty

USA, 1922, 1h10mn Documentaire

Dès 10 ans

Distributeur FPA CLASSICS (format DVD, DCP)

> **DUO** guitare électrique, effets & flûte

> **TRIO** guitare électrique, effets, flûte & percussions

Robert J. Flaherty a véritablement inventé le genre du documentaire. «Nanouk l'Esquimaï» réalisé en 1922 est considéré comme le premier film documentaire structuré. Pendant deux ans (1919-1921), le cinéaste a vécu la rude vie de Nanouk et de sa famille dans le Grand Nord canadien.

ATELIERS DE CRÉATION

«Créer ensemble un ciné-concert»

Aller à la rencontre des publics est au centre de l'action de L'OCH. Nous proposons en accompagnement des ciné-concerts, des actions de médiation sous forme d'atelier de sensibilisation, de bord de scène, de master class ou d'atelier de pratique artistique ouvert à toutes et tous.

Ces ateliers sont éligibles au dispositif PASS CULTURE!

Contactez-nous pour envisager le meilleur format!

CINÉ-CONCERTS

INFOS/ CONTACTS

OCH - Cie Jean-Paul RAFFIT

Catherine CROUZAT : **06 60 25 02 92**

diffusion@orchestredchambredhote.com

Amandine THOMAS : **06 16 30 63 67**

production@orchestredchambredhote.com

www.orchestredchambredhote.com

