

La Fémis, le CNSMDP et le programme doctoral SACRe présentent

Séminaire doctoral du programme SACRe

Approches croisées du récit

composition musicale et écriture scénaristique

Vendredi 15 juin 2018 de 9h30 à 18h

Salle Renoir – La Fémis

6, rue Francoeur 75018 Paris

Avec les interventions de **Maël Bailly, Loïc Barrère, Rémi Bricout, Katell Guillou, Anne-Claire Jaulin, Alex Nante**

Atelier encadré par Frédéric Durieux, Philippe Lasry, Yves Thomas

Et organisé par Barbara Turquier, Caroline San Martin, Philippe Brandeis et Nicolas Rouvière

En 2017, un groupe de travail autour des usages du récit au cinéma et en musique a été créé dans le cadre du laboratoire SACRe. Il associe trois **compositeurs** du CNSMDP et trois **scénaristes** de La Fémis. Il s'agit d'un atelier mené sur huit mois, entre septembre 2017 et mai 2018.

Il est à noter que ce projet ne porte pas sur la musique de film, il s'agit plutôt d'explorer des conceptions et pratiques communes du récit. Ce projet pose plusieurs questions :

- Que signifie une forme, une structure, un genre, le déroulé du temps pour un scénariste ou pour un compositeur ?
- Comment le mode de production musical ou cinématographique peut-il influencer le travail de l'autre ?
- Comment penser une composition comme une narration, comment penser un scénario comme une forme musicale ?
- Comment penser sa propre production en utilisant les modes de fonctionnement de l'autre ?

Cet atelier a conduit à la formation de trois binômes constitués chacun d'un scénariste et d'un compositeur. Actuellement **cinq projets** sont en cours d'écriture (un projet commun et 4 projets distincts conçus dans des formes singulières d'interaction).

Maël Bailly et Katell Guillou ont construit un projet commun autour du thème du vertige. Le confrontant à la notion musicale d'*ambitus*, les deux auteurs ont pu, d'un point de vue scénaristique, y faire retour en l'investissant du point de vue dont les personnages appréhendent les espaces dans lesquels ils évoluent. Alex Nante et Anne-Claire Jaulin ont échangé leur méthode de travail pour permettre aux récits de l'une de s'insérer dans l'opéra de l'autre. Le dernier projet, celui de Loïc Barrère et Rémi Bricout, porte sur le récit autobiographique et son écriture autour de sons et d'images fétiches accumulés dans une vie.

Programme

9h30-9h45 : café d'accueil

9h45-10h30 : présentation de l'atelier – Caroline San Martin, Yves Thomas, Philippe Lasry (La Fémis)

10h30-12h15 : *Infiniment tomber* – **KATELL GUILLOU & MAËL BAILLY**

Nous avons décidé de travailler le thème du vertige. Nous sommes partis de l'idée de mettre en regard les différentes significations et expériences que recouvre ce terme : physique, psychologique, pathologique, esthétique, historique et même cosmologique. Il s'agit de voir en quoi une sensation assez courante peut avoir des résonances à de multiples niveaux dans le récit qu'il soit musical ou cinématographique. A cet égard, la notion musicale d'ambitus, qui désigne l'amplitude entre la note la plus aiguë et la note la plus grave d'une même pièce, s'est révélée particulièrement stimulante en ce qu'elle invite à embrasser la plus large échelle possible tant en ce qui concerne les personnages que les espaces dans lesquels ils évoluent. Mener ensemble ce travail d'investigation a permis de placer la sensation est au cœur de nos démarches : comment exprimer l'équilibre et le déséquilibre ? Comment suggérer le lien entre le vertige, la peur et le désir de la chute ? Comment conduire un récit, conférer un caractère narratif à l'exploration d'une sensation ? L'œuvre musicale que nous allons vous présenter est un trio d'Ondes Martenot, instruments choisis pour leur sonorité très particulière, qui semble suspendue dans les airs.

12h15-13h45 : pause déjeuner

13h45-14h00 : présentation de l'atelier Frédéric Durieux (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris)

14h00-15h45 : *Folie Sainte* – **ALEX NANTE ET ANNE-CLAIRE JAULIN** avec la participation du harpiste Léo Doumène

Notre recherche s'articule autour d'un grand axe : la méthodologie de l'autre peut-elle nous aider à créer un nouveau type de récit ? Après une analyse de nos écritures (un scénario et une pièce musicale), nous avons interverti nos pratiques. Anne-Claire a écrit pendant un mois chaque jour les mots qui lui venait dans une écriture quasi-automatique, Alex suivait des points de structure narratifs capitaux pour Anne-Claire : les tournants dramatiques, l'articulation entre le désir et le besoin pour un personnage. Pour orienter notre recherche, nous avons également souhaité questionner une thématique : la folie.

15h45-16h00 : pause

16h00-17h45 : Les Adresses – REMI BRICOUT & LOÏC BARRERE

A la suite de nos multiples échanges, qui ont permis de réfléchir sur nos méthodes d'écriture mais aussi de mieux connaître celles de l'autre, nous avons décidé de créer deux objets distincts dans un premier temps pour les réunir par la suite.

Le projet consiste à dépeindre les quinze adresses où Loïc a vécu depuis sa naissance. Sous l'angle du souvenir personnel et parcellaire. Le texte a pris la forme d'un récit en voix-*off*. La démarche poursuit un premier objectif : faire le portrait d'un personnage (ici, un autoportrait) à travers des lieux. Le but est de s'affranchir de l'impératif d'action de la dramaturgie classique mais de conserver, sous une autre forme, celle du lieu. Le second objectif répond à une question plus intime et questionne la représentation linéaire du temps quant au récit de soi. A cet égard, nous nous appuyons sur une réflexion de Marguerite Yourcenar : « Je ne crois pas à la personne en tant qu'entité. Je ne suis pas du tout sûre qu'elle existe. Un être se défait et se refait continuellement. Le "moi" est une commodité grammaticale, philosophique, psychologique. Mais quand on y pense un peu sérieusement, de quel "moi" s'agit-il ? A quel moment ? Saint Augustin disait déjà : "L'enfant que j'étais est mort et moi j'existe." Dans une interview, elle cite même Montherlant : « L'homme est un monstre d'inconsistance ».

Pour accompagner le texte, nous avons eu recours à l'électroacoustique comme support musical. Cela pose des questions de composition différentes de l'écriture instrumentale. En effet, les objets sonores peuvent être d'une toute autre nature, il est possible d'utiliser n'importe quel son enregistré ou synthétisé pour former son discours. Cela pose forcément des enjeux qui touchent à la forme, à la mémoire, à la perception de motifs musicaux et à celle du temps.

17h45 : pot de fin de séminaire et d'atelier

Biographies

BIOGRAPHIES DES ENCADRANTS

Frédéric Durieux

Compositeur, Frédéric Durieux est né en 1959 à Paris. Il effectue ses études au Conservatoire de Paris (CNSMDP) en composition & analyse musicale avant de poursuivre sa formation à l'IRCAM en informatique musicale. Ses œuvres sont commandées et jouées en Europe, Asie ainsi que sur le continent américain depuis 1983.

Frédéric Durieux enseigne la composition au Conservatoire de Paris (CNSMDP). Ses œuvres sont publiées aux Edizioni Musicali Rai Com (Italie) et aux éditions J. Jobert (France).

Pour de plus amples informations : www.fredericdurieux.com

Philippe Lasry

Champion junior en équitation de saut d'obstacles, Philippe Lasry délaisse ses montures pour devenir comédien et metteur en scène de théâtre. Après 15 ans sur les planches, il comprend que sa vraie passion est le cinéma. Il devient scénariste pour Ilan Duran Cohen, Jean-Jacques Zilbermann, Didier Bivel, Martin Provost, Caroline Champetier et d'autres. Il participe aussi à des scénarios pour la télévision. Parallèlement, il réalise courts-métrages et documentaires primés et diffusés un peu partout dans le monde.

Il est aussi co-directeur du département Scénario de La Fémis.

Caroline San Martin

Caroline San Martin est titulaire d'un doctorat en études cinématographique. Elle a enseigné l'esthétique, l'analyse de film et le scénario à l'université Paul Valéry à Montpellier, à l'université Aix Marseille et à l'université de Montréal. Elle est actuellement responsable de la recherche à la Fémis et co-responsable du programme doctoral SACRe (sciences arts création recherche) de l'université Paris Sciences Lettres. Son travail de recherche porte sur l'analyse figurative, la relation du cinéma avec les autres arts (littérature, peinture et danse) et l'écriture scénaristique. Elle prépare actuellement un ouvrage sur David Cronenberg aux éditions Rouge Profond intitulé *David Cronenberg : l'adaptation en question*.

Yves Thomas

Après des études de Lettres et en école de commerce, Yves Thomas travaillé comme scénariste sur *Travolta et moi*, *Saint-Cyr*, *Libre à tout prix*, *Paul Sanchez est revenu*, *Une excessive tendresse*. Il réalise également des longs métrages pour la télévision et le cinéma dont *Romance*, *Triple sec*, *L'Amour prisonnier* et *Rendez-vous avec un ange*. Il est aussi co-directeur du département Scénario de La Fémis

BIOGRAPHIES DES AUTEURS

Maël Bailly

C'est par la pratique des musiques improvisées que Maël Bailly prend le chemin de l'invention musicale. Il découvre, en intégrant la classe d'alto de Gilles Delière au conservatoire de Tours, le répertoire contemporain, mystérieuse et attirante curiosité.

L'ouverture, en 2012, de l'atelier de composition d'Alessandro Solbiati va être déterminante : il y découvre, avec un mélange d'enthousiasme et de circonspection, la cuisine de l'écriture.

Il entre l'année suivante dans la classe d'écriture XXe-XXIe siècle d'Alain Mabit, puis, en 2014, dans la classe de composition de Gérard Pesson. Il participe à l'Académie Voix Nouvelles de Royaumont en 2016 et à l'Académie Musica/Manoury en 2017. Sa musique a été jouée par le Divertimento Ensemble, Mdi Ensemble, l'Ensemble Intercontemporain et l'Instant Donné. En 2017 et 2018 il est compositeur en résidence au GMEM de Marseille pour La symphonie de la Cayolle, œuvre à dimension sociale, qui regroupe enfants et adultes de ce quartier et l'ensemble C Barré.

Il continue de se produire à l'occasion à l'alto, dans des concerts de musiques improvisées

Loïc Barrère

Diplômé de l'ESCP-Europe et de la FEMIS, département scénario, Loïc Barrère écrit au cinéma pour Benjamin Millepied, Brigitte Roüan, Myriam Müller... Il participe également à l'écriture d'un film d'anticipation pour Curiosa, d'une comédie pour Novoprod... Le court-métrage *Petit Homme* qu'il a coécrit a été récompensé d'un Léopard d'argent à Locarno. Il travaille également pour la télévision : d'un téléfilm pour Arte récompensé du prix du meilleur scénario à Luchon à de la fiction quotidienne. Comme réalisateur, après plusieurs courts, il développe son premier long métrage *Où avais-je la tête ?* (en financement).

Depuis 2011, Loïc Barrère est intervenu à plusieurs reprises au sein de l'atelier « Initiation à la dramaturgie » de la FEMIS.

Rémi Bricout

Né en 1989 aux Lilas, Rémi Bricout s'oriente vers la musique après avoir obtenu une licence de Physique fondamentale à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée en 2010. Violoniste de formation, il rentre au CNSMDP en 2013 en cycle supérieur d'écriture où il obtient les prix d'harmonie, d'écriture XXème et XXIème siècles et de contrepoint. Il poursuit actuellement sa formation dans la classe de composition de Frédéric Durieux et celle des nouvelles technologies de Luis Naon, Yan Maresz, Yann Geslin & Oriol Saladrigues Brunet.

Katell Guillou

Diplômée de la Femis en section Scénario, Katell Guillou a écrit plusieurs courts-métrages sélectionnés dans différents festivals ainsi que de nombreuses fictions radiophoniques, pour France Culture notamment. Co-scénariste de deux longs-métrages avec le réalisateur franco-argentin Pablo Agüero (l'un en cours de financement, l'autre en développement), elle travaille en ce moment à l'écriture d'un projet de série original pour lequel elle a reçu l'aide à l'écriture du CNC.

Anne-Claire Jaulin

Après un diplôme de l'EM Lyon en 2012, Anne-Claire se tourne vers l'écriture et la réalisation. Elle réalise plusieurs courts métrages, *L'Assistante* (2012) sélectionné dans une trentaine de festivals, *Marthe* (2014) projeté à Brest, Clermont-Ferrand, Vaux-en-Velin et Mention du jury au Festival d'Alès et enfin *A qui la faute* (2015), produit par Envie de Tempête Productions avec l'aide du CNC et de France 2, prix de la meilleure actrice au Festival de Cabourg. Diplômée de l'Atelier Scénario de la Fémis en 2016, elle développe depuis plusieurs projets de fictions.

Alex Nante

Alex Nante est un compositeur argentin né en 1992. Il est diplômé à la UNA en Argentine, au Conservatoire de Reims et à l'Université Paris 8 (Master en musicologie). Il continue ses études au Conservatoire National de Paris auprès de Stefano Gervasoni. Ses pièces ont été récompensées par plusieurs prix, notamment trois prix de composition pour orchestre : « Daegu Contemporary Music Orchestra », « Guillermo Graetzer - SADAIC » et « Île de Créations ». Passionné par la musique actuelle, Alex est co-fondateur de « l'Ensemble Écoute ». Il est édité chez Durand / Universal Music Publishing Classical. Il est le compositeur du film *Meurs, Monstre, Meurs* d'Alejandro Fadel, présenté dans la section Un Certain Regard au Festival de Cannes 2018.