

CHAPITRE 1 : Comme une odeur d'ozone

CHAPITRE 2 : L'éclipse

CHAPITRE 3 : La grenouille

CHAPITRE 4 : Century Nox

CHAPITRE 5 : Dislocation mystérieuse

CHAPITRE 6 : Les allumettes fantaisistes

CHAPITRE 7 : 3.6.1

CHAPITRE 8 : FINAL

DURÉE TOTALE : 71' 55

RÉMI FOX,
saxophones soprano, alto et baryton

THOMAS LETELLIER,
saxophones soprano et ténor
ESTEBAN PINTO-GONDIM,
saxophones alto et baryton, clarinette
NICOLAS FOX,
batterie, percussion et pads électroniques
ÉLIE MARTIN-CHARRIÈRE,
batterie et percussion
MATTHIEU NAULLEAU,
piano, objets et FX
ALOÏS BENOIT,
euphonium et trombone
ROMAIN LAY,
vibraphone, objets et FX
ALEXANDROS MARKEAS,
piano préparé

**CONSERVATOIRE
NATIONAL SUPÉRIEUR
DE MUSIQUE ET
DE DANSE DE PARIS**

**CENTRE DE RECHERCHE
ET D'ÉDITION DU
CONSERVATOIRE ET
DES ARCHIVES**

209, avenue Jean-Jaurès 75019 Paris
Tél. +33 01 40 40 45 45
www.conservatoiredeparis.fr

Tournage réalisé en septembre 2015 par le service audiovisuel,
Espace Maurice Fleuret. **Réalisateur** : Jean-Christophe Pontiers.
Assistante de réalisation : Agnès Démaret.
Directeur de la photographie : Geoffroy Duval.
Prise de son : Jean-Christophe Messonnier, et Lucas Rémond,
élève en Formation supérieure aux métiers du son (FSMS).
Photo de couverture : Ferrante Ferranti

Collection **Jeunes Solistes** éditée par le **Centre de recherche**
et d'édition du Conservatoire (CREC) avec le soutien de
la **Fondation Meyer** pour le développement culturel et artistique.

PSL
MEMBRE DE PSL RESEARCH
UNIVERSITY PARIS

FONDATION
MEYER
POUR LE
DEVELOPPEMENT
CULTUREL
ET ARTISTIQUE

CREC-DVDvidéo 15/010

CREC-DVDVIDÉO 15/010

CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR
DE MUSIQUE ET DE DANSE DE PARIS

COLLECTION JEUNES SOLISTES
RÉMI FOX

INSTRUMENTS
ENSEMBLE DE JAZZ

TITRE
CINÉLOO : IMPRESSIONS
ET MOUVEMENTS

RÉMI FOX

COLLECTION
JEUNES SOLISTES

CONSERVATOIRE
NATIONAL SUPÉRIEUR
DE MUSIQUE ET
DE DANSE DE PARIS

CINÉLOO : IMPRESSIONS ET MOUVEMENTS

Ce DVD mêlant la musique du Collectif Loo aux images des cinéastes du début du XXe siècle est l'enregistrement du projet de fin d'études au Conservatoire de Paris du saxophoniste Rémi Fox pour son Diplôme d'Artiste Interprète (DAI). C'est aussi l'aboutissement d'un travail qui a commencé en 2011, autour de la mise en musique de films muets, d'Ernst Lubitsch et de Victor Sjöström notamment.

Composer ou improviser de la musique pour l'image est un défi qui soulève de nombreuses questions. Rémi Fox et le Collectif Loo abordent ce problème de diverses manières. Le choix premier pour eux était de créer une musique qui leur soit propre. Pour ce faire, ils ont cherché des images en adéquation avec leurs appétences esthétiques. Les films sont assez peu narratifs, mis à part certains de Georges Méliès. Rémi Fox a sélectionné les images pour leurs textures et pour l'ambiance qui s'en dégage. À travers ce projet, il a souhaité mettre à l'honneur la modernité de ces pionniers du cinéma, en l'habillant de la modernité musicale et sonore du Collectif Loo.

La collaboration imaginaire entre improvisateurs d'aujourd'hui et cinéastes d'hier que propose *CinéLoo* renouvelle le rapport entre la musique et l'image à travers un travail sur la texture, qu'elle soit visuelle ou sonore. Ce projet jette un nouveau regard sur la notion d'improvisation, en tissant de nouveaux liens entre le cinéma et le son qui s'y rattache, et en questionnant les relations entre ces deux arts.

La musique du Collectif Loo est intimement liée à une recherche sonore qui souhaite renouveler et réinterpréter les langages multiples du jazz et des musiques improvisées. Au long de l'enregistrement, on assiste parfois à des résurgences d'un langage de jazz plus traditionnel, en référence au début du siècle passé. En dépit de cela, c'est le langage résolument moderne du Collectif qui domine *CinéLoo*.

Parmi leurs influences, Rémi Fox cite volontiers le saxophoniste Tim Berne, ainsi que le guitariste Marc Ducret, en soulignant leur travail sur la texture sonore. Plus généralement, le Collectif puise son langage dans diverses musiques improvisées utilisant des sonorités propres à la musique électronique contemporaine, ainsi que dans le free jazz et le rock. Pour définir leur musique, Rémi Fox utilise les termes « densité », « saturation », ou encore « texture », qui peuvent tout autant être employés pour décrire les images de ce disque. Depuis la formation du Collectif, Rémi Fox évoque une évolution marquante de son langage musical dans le travail de la forme, en comparant l'album *Wai Nox*, contemporain du projet *CinéLoo*, à leur enregistrement précédent, tout en gardant leur identité sonore.

Rémi Fox exprime un réel plaisir pour le fait de composer. Chez lui, la composition est profondément marquée par le langage de l'improvisateur, à un tel point qu'il est parfois impossible de repérer où s'arrête l'écrit et où commence l'improvisation. *CinéLoo* est composé à parts égales de musique écrite et improvisée.

En regard des courts-métrages centenaires d'Auguste et Louis Lumière, de Georges Méliès, de Segundo de Chomón, d'Émile Cohl et d'Étienne-Jules Marey sont placés ceux de l'illustratrice et réalisatrice Camille Alméras. Ces dix mini-films, commandés et créés pour ce projet, ponctuent l'enregistrement en fournissant aux musiciens un support qui permet à chacun de se présenter à travers des improvisations individuelles. Camille Alméras s'est penchée à plusieurs reprises sur le rapport existant entre le son et l'image, tout en s'appropriant divers médias (encre, sable et végétaux sur multiplane).

C'est par ce biais qu'elle a fait la rencontre du groupe Kapteur, membre du Collectif Loo.

Vivement intéressée par la proposition de Rémi Fox de travailler sur un projet alliant sa musique aux films de « grands maîtres du début du cinéma », Camille Alméras décrit sa fascination pour ce cinéma « qui a son rythme très spécifique, une texture d'image [...] vivante et qui, par son âge, est sublime et [l']émeut » : « Ce qui me plaît dans ces films, c'est le jeu de l'acteur de l'époque, [notamment] chez Chomón et Méliès, et la composition de l'image : les noirs, les gris. Pour ce projet précis, je me suis inspirée de compositions et de cadrages de certains films de Louis Lumière. J'ai utilisé à nouveau l'encre de Chine. Sa richesse de textures permet beaucoup de variations dans les mouvements, et les végétaux apportent encore une autre dimension. »

Camille Alméras a relevé un défi en travaillant à contresens de ses habitudes : au lieu de réaliser un film d'après une musique, elle a cherché à créer une image riche en potentialités sonores. « C'était réellement donner la possibilité du son par l'animation, par le mouvement. J'ai eu le sentiment de revenir à l'une des origines de l'animation, à sa nature : le mouvement expressif, le mouvement qui éveille une émotion. » Afin d'atteindre ce but, Camille Alméras a employé le même moyen qu'utilisent les musiciens du Collectif Loo : l'improvisation. À travers la spontanéité du geste, elle a créé une trame qui, tel un chef d'orchestre, guide les musiciens dans leurs improvisations individuelles. C'est une réinterprétation du concept de « *sound painting* » que proposent donc l'association entre Camille Alméras et les musiciens du Collectif.

Texte réalisé d'après des propos de Rémi Fox et Camille Alméras, par **Georges Ledoux-Lanvin**

COLLECTIF LOO

Formé en 2013, le Collectif Loo est le fruit de la rencontre d'étudiants en classe de Jazz et Musiques improvisées du Conservatoire de Paris. Ce rassemblement a pour but de proposer une identité commune aux divers groupes du Collectif afin de leur fournir une plus grande visibilité vis-à-vis des programmations de concerts. De plus, l'indépendance matérielle des musiciens est assurée par une association qui détient une licence d'entrepreneur du spectacle vivant.

Le Collectif Loo est initié par cinq personnalités (Aloïs Benoît, Rémi Fox, Romain Lay, Thomas Letellier et Matthieu Naulleau) et comprend divers projets musicaux initiés par ces derniers : *nOx.3*, *nOx.6*, *pAn-G*, *Kapteur* et *Eugène*.

L'ouverture du jazz créatif à une audience plus large et plus diversifiée que le public traditionnel du jazz est une démarche qui tient particulièrement à cœur aux membres du collectif. Ceux-ci ne considèrent pas seulement le jazz comme une musique de répertoire mais surtout comme une attitude, une manière de s'approprier les musiques qui les entourent et d'affirmer leur personnalité en proposant une musique originale résolument ancrée dans son époque. Toujours à l'affût de l'actualité musicale, ils veulent s'inscrire dans cette tradition du jazz qui se nourrit aussi bien des musiques dites savantes que des musiques populaires, les détournant pour en faire leur propre terrain de jeu.

© DENIS DESSASSIS

RÉMI FOX

Rémi Fox est saxophoniste, improvisateur, compositeur et co-fondateur du *Collectif Loo*. En 2013, il crée la série *nOx* (*nOx.3*, *nOx.6* et *nOx.8*) : trois groupes réunissant des personnalités ouvertes et singulières, et dans lesquels l'improvisation se mêle aux mélodies purement « noxiennes » et aux sonorités propres à la musique électronique contemporaine. En 2015, il sort diplômé du Conservatoire de Paris avec un Master de Jazz et musiques Improvisées, un Prix d'Improvisation générative et un Diplôme d'artiste interprète. Cette même année, *nOx.3* sort son premier album intitulé *WAÏ NOX* (paru sur le label *Loo*) et remporte le tremplin *RéZZO FOCAL* de Jazz à Vienne. Le groupe est sur le point d'enregistrer un second opus qui sortira sous le label *Jazz Village* d'Harmonia Mundi.

Depuis toujours, il souhaite confronter sa musique avec d'autres formes artistiques : de cette volonté sont nées plusieurs collaborations avec l'IRCAM et le CNC. *CinéLoo* : *Impressions et Mouvements* est sa dernière création.

Collectifloo.com

ESTEBAN PINTO GONDIM

Après être passé successivement par plusieurs conservatoires et écoles de musique, Esteban Pinto Gondim est reçu en 2009 au département de Jazz et musiques improvisées du Conservatoire de Paris d'où il sortira avec un Master en juin 2014. Il se produit au sein de formations variées allant du jazz au classique (*Enzo Carniel Sextet*, *nOx.6*, projet *Dix mois d'École et d'Opéra* à l'Opéra Bastille etc.) et est régulièrement amené à composer, que ce soit pour des commandes ou ses projets personnels.

ALOÏS BENOIT

Aloïs Benoit est tromboniste, euphoniumiste, improvisateur et compositeur diplômé du département de Jazz et musiques improvisées du Conservatoire de Paris. En 2012 il crée le groupe *pAn-G*, un ensemble de dix musiciens qu'il dirige et pour lequel il compose une musique mêlant la spontanéité du jazz, l'énergie du rock et les textures de la musique contemporaine. Co-fondateur du *Collectif Loo*, il se retrouve dans de nombreux ensembles : *Eugène*, *nOx.6*, *Amazing Keystone Big Band*, *The Very Big Experimental Toubifri Orchestra*, *Docteur Lester* et le *Hi-Hat Brass Band*.

THOMAS LETELLIER

Issu de la classe de Jazz et musiques improvisées du Conservatoire de Paris, Thomas Letellier multiplie les rencontres musicales, s'investit, compose et se produit avec divers projets. Particulièrement attiré par la richesse et la puissance sonore que permettent les grosses formations, Thomas Letellier s'est impliqué dans nombre d'entre elles depuis ses débuts : ensemble *log_h*, le *Very Big Experimental Toubifri Orchestra*, il est actuellement saxophoniste des jeunes formations parisiennes *pAn-G*, *Eugène*, *nOx.6*, *Osiris*, *Autoradio* et le *Hi-Hat Brass Band*. Adeptes de la formule duo et du rapport privilégié que celle-ci permet entre les musiciens, Thomas multiplie les rencontres improvisées et les créations à deux : il a ainsi développé une collaboration avec la chanteuse Anaïs Maviel et avec le guitariste Thibault Florent (avec qui il s'est sensibilisé à la transversalité musique-danse en collaboration avec la jeune chorégraphe Lucie Paquet pour la création de la pièce *Espace Intime*). Thomas Letellier s'est perfectionné lors de rencontres privilégiées avec les saxophonistes Guillaume Orti, Ellery Eskelin et Tony Malaby.

ROMAIN LAY

Romain Lay est vibraphoniste, percussionniste, compositeur et improvisateur. Suite au cursus qu'il a suivi au Conservatoire de Paris (avec obtention en 2012 d'un Master de Jazz et musiques improvisées), aux rencontres successives qu'il a faites et à sa participation à de nombreux projets dans différents styles, il a pu aborder le jazz « traditionnel », le rock et l'improvisation. Il fait partie de nombreux groupes : *Kapteur*, son quintet *Eugène*, *pAn-G*, *nOx.6*, *Baba Yaga*, *Afabul*, *Osiris* et *H.E.L.*

MATTHIEU NAULLEAU

Sorti en 2013 du Conservatoire de Paris, le jeune pianiste Matthieu Naulleau s'est fait remarquer lors du concours Jazz à la Défense 2011 en remportant le 2e prix d'instrumentiste et de groupe avec *Lindau Hbf*. L'album *Échappatoire* qui sortira quelques mois plus tard et dont il est le compositeur principal, est élu « Révélation Jazzmagazine ». Ses projets actuels (*PostK*, *Kapteur*, *nOx.3*, *Maai Trio*, *The Coquettes*) et ses collaborations avec le *Umlaut BigBand*, le *Quatuor Ellipso* ou la percussionniste Vassilena Serafimova, l'ont amené à jouer du piano sous toutes ses formes.

NICOLAS FOX

Nicolas Fox débute la batterie à l'école de musique de Hagondange en passant par divers professeurs comme Olivier Baldissera et Jean-Marc Robin. Il intègre plus tard le département de Jazz et la classe de Percussion classique du CRR de Metz où il obtiendra un DEM dans ces deux cursus. Aujourd'hui, il fait partie du département de Jazz et musiques improvisées du Conservatoire de Paris et participe, en tant que batteur et percussionniste, à plusieurs projets qui vont de la musique improvisée aux fanfares balkaniques.

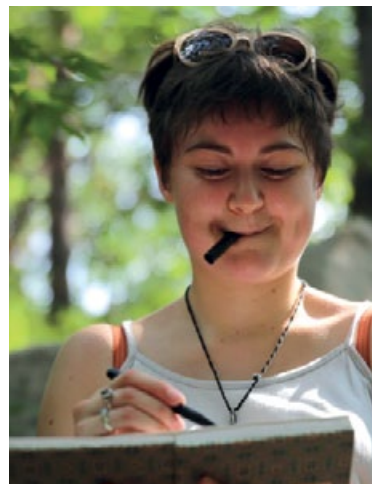
ALEXANDROS MARKEAS

Compositeur et pianiste, Alexandros Markeas a étudié au Conservatoire National de Grèce et au Conservatoire de Paris (il y enseigne actuellement l'improvisation). Il se consacre aux différents aspects de l'expression musicale contemporaine, s'intéresse aux langages des musiques traditionnelles et privilégie les rencontres avec des musiciens improvisateurs de cultures différentes. Il s'inspire également de différents domaines d'expression artistique, tels que l'architecture, le théâtre et les arts plastiques pour chercher des alternatives au concert traditionnel et créer des situations particulières d'écoute musicale. Ses pièces sont marquées par un esprit théâtral et par l'utilisation de techniques multimédia.

ÉLIE MARTIN-CHARRIÈRE

Élie Martin-Charrière, batteur, prépare actuellement son Master de Jazz au Conservatoire de Paris. Il obtient son DEM en 2011 au CRR de Chalon-sur-Saône où se formera par la même occasion le *MMC Trio* (Michel Martin-Charrière à la contrebasse et au piano Baptiste Bailly puis Bastien Brison depuis 2015). La même année, il intègre le *Quostet*, formation dirigée par le trompettiste Timothée Quost et dont le premier disque est sorti en juillet 2014. À cela s'ajoutent de nombreuses collaborations musicales sur les scènes lyonnaise et parisienne (avec David Sauzey, Gary Smulyan, Baptiste Herbin) et à l'étranger (avec Riccardo Del Fra).

CAMILLE ALMÉRAS

Diplômée en 2012 du DMA cinéma d'animation de l'ESAAT, Camille part en Norvège pour six mois, à l'issue desquels elle réalise son premier film, *Le bleu pays*, sélectionné au Fredrikstad Animation Festival l'année suivante. En 2014, elle entre aux Arts Décoratifs de Paris où elle se spécialise dans la réalisation de films d'animation. Elle réalise début 2015 *Ritual Virtuality* un film abstrait animé en sable sur un extrait de musique. Elle y développe la relation image-son. Suivra le clip *La Grosse Berta* pour *Kapteur*, du Collectif Loo, qui fait cet été appel à elle pour le projet *CinéLoo*, dans la lignée de ce travail.

CHAPITRES

CHAPITRE 1 : Comme une odeur d'ozone (18'21)

Barques sur la mer* (Étienne-Jules Marey)
Les malheurs d'un photographe (Georges Méliès)
Sortie d'usine (films Lumière)
La Bastille au début du XXe (Étienne-Jules Marey)
Ouvriers réparant un trottoir en bitume (films Lumière)
Ateliers de la Ciotat (films Lumière)
Les Forgerons (films Lumière)
Il y a un dieu pour les ivrognes (Georges Méliès)
Une chute de cinq étages (Georges Méliès)
Composition Comme une odeur d'ozone de Rémi Fox 18'05
Improvisation 1 (Camille Alméras)
Improvisation d'Élie Martin Charrière 0'16

CHAPITRE 2 : L'éclipse (10'41)

L'éclipse (Georges Méliès)
Composition L'éclipse de Rémi Fox 10'14
Improvisation 2 (Camille Alméras)
Improvisation de Thomas Letellier 0'27

CHAPITRE 3 : La grenouille (3'23)

La grenouille* (Segundo de Chomón)
Improvisation collective 2'58
Improvisation 3 (Camille Alméras)
Improvisation de Nicolas Fox 0'25
Improvisation 4 (Camille Alméras)
Improvisation de Matthieu Naulleau 0'19
Improvisation 5 (Camille Alméras)
Improvisation d'Esteban Pinto Gondim 0'21

CHAPITRE 4 : Century Nox (10'56)

Composition Century Nox de Rémi Fox 5'16
Cavalier montant un cheval au galop* (Étienne-Jules Marey)
Cavalier montant un cheval au trot - Vol d'un oiseau* (Étienne-Jules Marey)
Cheval monté au trot* (Étienne-Jules Marey)
Cheval monté par femme, pas, trot, sens gauche* (Étienne-Jules Marey)
La chronophotographie d'un chat en chute libre* (Étienne-Jules Marey)
Quelques vues cinématographiques réalisées par EJM à cette époque lointaine* (Étienne-Jules Marey)
Saut en hauteur de Monsieur Bull* (Étienne-Jules Marey)
Ronde enfantine (Louis Lumière)
Danse au bivouac (Alexandre Promio)
Improvisation du duo Kapteur (Matthieu Naulleau et Romain Lay) 4'51
Querelle enfantine (Louis Lumière)
Improvisation de Thomas Letellier et Esteban Pinto Gondim 0'44
Le scieur de bois mélomane (films Lumière)
Improvisation d'Aloïs Benoit et Élie Martin Charrière 0'45

CHAPITRE 5 : Dislocation mystérieuse (1'11)

Dislocation mystérieuse (Georges Méliès)
Composition 11 Fluo de Matthieu Naulleau 1'11

CHAPITRE 6 : Les allumettes fantaisistes (4'55)

Improvisation 6 (Camille Alméras)
Improvisation d'Alexandros Markeas 0'24
Improvisation 7 (Camille Alméras)
Improvisation de Rémi Fox 0'30
Les allumettes fantaisistes* (Émile Cohl)
Improvisation de Rémi Fox et Alexandros Markeas 3'51
Pêcheurs raccommoquant les filets (films Lumière)
Composition Pêcheurs raccommoquant les filets de Rémi Fox 0'50

CHAPITRE 7 : 3.6.1 (12'53)

La cardeuse de matelas (Georges Méliès)
Éruption volcanique à la Martinique (Georges Méliès)
Composition 3.6.1 de Rémi Fox 12'12

Improvisation 8 (Camille Alméras)
Improvisation d'Aloïs Benoit 0'17
Improvisation 9 (Camille Alméras)
Improvisation de Romain Lay 0'24

CHAPITRE 8 : FINAL (7'35)

Le déshabillage impossible (Georges Méliès)
Après le bal (Georges Méliès)
Une nuit terrible (Georges Méliès)
Composition *Tumble* de Rémi Fox 3'47
Sculpteur moderne* (Segundo de Chomón)
Composition *Vilain Temps* de Nicolas Fox 3'48

DURÉE TOTALE : 71'55

* Les films suivis d'un astérisque
ont été restaurés par le CNC.

Rémi Fox, saxophones soprano, alto et baryton

Thomas Letellier, saxophones soprano et ténor
Esteban Pinto-Gondim, saxophones alto et baryton, clarinette
Nicolas Fox, batterie, percussion et pads électroniques
Élie Martin-Charrière, batterie et percussion
Matthieu Naulleau, piano, objets et FX
Aloïs Benoit, euphonium et trombone
Romain Lay, vibraphone, objets et FX
Alexandros Markeas, piano préparé

Camille Alméras, création de films d'animation

Georges Ledoux-Lanvin, notes de programme
Élève, au Conservatoire de Paris, de la classe
des métiers de la culture musicale
(professeur : Lucie Kayas)

Tournage réalisé en septembre 2015 par le
service audiovisuel, Espace Maurice Fleuret.
Réalisateur : Jean-Christophe Pontiers.
Assistante de réalisation : Agnès Démaret.
Directeur de la photographie : Geoffroy Duval.
Prise de son : Jean-Christophe Messonnier,
et Lucas Rémond, élève en Formation
supérieure aux métiers du son (FSMS).
Photo de couverture : Ferrante Ferranti

Collection **Jeunes Solistes** éditée par
le **Centre de recherche** et d'édition du
Conservatoire (CREC) avec le soutien de
la **Fondation Meyer** pour le développement
culturel et artistique.

Ce DVD ne peut être vendu.

CREC-DVDvidéo 15/010

REMERCIEMENTS

au Centre national du cinéma et de l'image
animée (CNC)
à l'Association des Frères Lumière
à Lobster Films

à Hermine Cognie
et à Marina Smorodina

**CONSERVATOIRE
NATIONAL SUPÉRIEUR
DE MUSIQUE ET
DE DANSE DE PARIS**

**CENTRE
DE RECHERCHE
ET D'ÉDITION
DU CONSERVATOIRE**

**FONDATION
MEYER
POUR LE
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL
ET ARTISTIQUE**

