

LES VOCE AU CINÉMA

CINÉ-CONCERT

I LA PROPOSITION ARTISTIQUE

II RÉPERTOIRE ET PRÉSENTATION DE QUATRE FILMS

III AUTRE RÉPERTOIRE ET FICHE TECHNIQUE

IV LES VOCE

LES VOIX AU CINÉMA

CINÉ-CONCERT

LA PROPOSITION ARTISTIQUE

Fascinés par la place incontournable de la musique dans le 7ème art, notre curiosité s'est rapidement portée sur le cinéma-muet, riche d'innombrables chefs d'œuvres, et vaste champ d'exploration en terme d'accompagnement musical.

Une première représentation de *L'Aurore* de Murnau (1928) nous a convaincu de poursuivre cette expérience en plaçant le répertoire du quatuor à cordes et le travail d'improvisation au cœur du projet.

Au delà du charme de la projection "à l'ancienne" et de la couleur unique de chaque représentation, nous croyons que le cinéma nourrit l'imaginaire du mélomane, et que ces films peuvent être pour certains une belle entrée dans l'univers du quatuor à cordes. Cidessous, le témoignage de Paul Tortelier (1914-1990) illustre violoncelliste français (Extrait de Paul Tortelier, autoportrait) :

« J'ai commencé par « faire du métier » comme disent les musiciens d'orchestre, dans un misérable cinéma de la Plaine Saint-Denis qui était alors un quartier d'une grande pauvreté. Pendant 2 ans, j'y allai jouer 3 soirs par semaine, les vendredis, samedis et dimanches, pour accompagner les films muets d'alors. (...). Le vendredi soir, jour du changement de programme, on posait devant moi, sur un large pupitre une pile de musique dont je ne connaissais pas une note, il me fallait donc commencer par déchiffrer le tout tant bien que mal. Dans le pauvre cinéma de la Plaine Saint-Denis, nous n'étions que 3 musiciens formant un trio avec piano, mais il m'est arrivé aussi de jouer dans des salles plus respectables où des ensembles hétéroclites réunissaient jusqu'à 10 ou 12 musiciens : un hautbois, une clarinette, une trompette, un violoncelle, 2 ou 3 violons, un piano etc. Le chef dirigeait en regardant constamment le film, prêt à appuyer sur un bouton allumant une lampe rouge. A ce signal, et selon les péripéties du film – scène d'amour ou chevauchée – les musiciens devaient s'arrêter pile au beau milieu d'un morceau lent pour sauter sur un galop.

Nous jouions du Beethoven, du Liszt, *Rêve d'amour* ou du Wagner aussi bien que quantité de « saucissons »

RÉPERTOIRE ET PRÉSENTATION DE QUATRE FILMS

Friedrich Wilhelm Murnau **L'AUORE**

Friedrich Wilhelm Murnau

États-Unis / 1926 / 106 min / DCP / INT. FR.

D'après la nouvelle Le Voyage à Tilsitt de Hermann Sudermann.

Avec George O'Brien, Janet Gaynor, Margaret Livingston.

Séduit par une femme de la ville, un paysan se laisse convaincre de tuer son épouse.

Consacré « génie du cinéma allemand » après l'énorme succès du Dernier des hommes, Murnau est engagé par le producteur William Fox pour réaliser un film « infiniment cultivé, symbolique, bref tout à fait européen ». Le cinéaste rejoint Hollywood en juillet 1926, avec un sujet en tête et une totale liberté. L'Aurore, chant d'amour cosmique, va marquer l'histoire du cinéma à tout jamais. Avec son sens des plans et des mouvements de caméra, des éclairages et des valeurs de tons divins, un don unique pour créer une atmosphère et révéler toutes les facettes de l'âme, Murnau atteint une perfection formelle, inégalée, transformant les scènes les plus prosaïques en envolées hypnotiques et envoûtantes. Aux yeux de nombreux réalisateurs, critiques et cinéphiles, le plus beau film du monde.

Quatuor Voce, quatuor à cordes

En alternance Maxime Hochart, Hélène Peyrat, piano

Répertoire :

Haydn, Schubert, Schulhoff et improvisations...

LES VOCE AU CINÉMA

CINÉ-CONCERT

Harold Lloyd

SAFETY LAST - MONTE LÀ-DESSUS -

Fred C. Newmeyer et Sam Taylor

États-Unis / 1923 / 70 min

Comédie avec Harold Lloyd, Mildred Davis, Noah Young

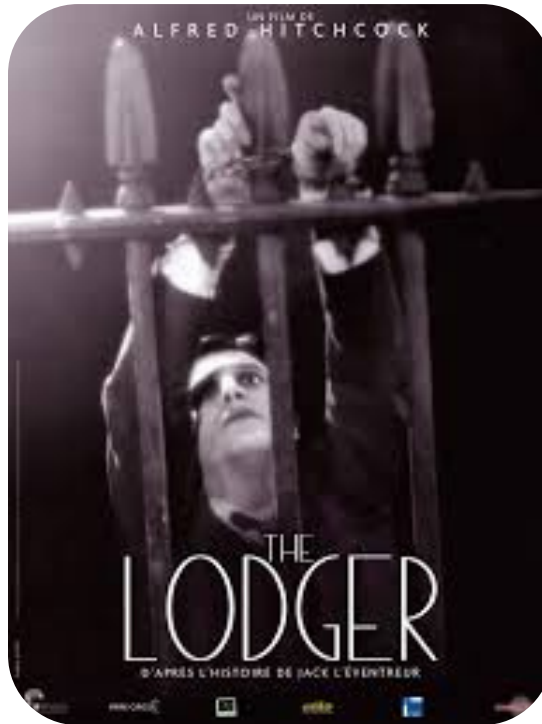
Harold arrive à Los Angeles déterminé à faire fortune. Dans la réalité, il survit de petits boulots et cache à sa fiancée cette situation. Lorsque celle-ci vient le rejoindre en ville, un concours de circonstances l'oblige à escalader à mains nues l'immeuble où il travaille.

Un des chef-d'œuvre du cinéma burlesque américain, ce film est un pur moment de divertissement accompagné en direct par les artistes.

Quatuor Voce, quatuor à cordes

En alternance : Hélène Peyrat, Maxime Hochart, Paul Lay, piano

Répertoire: A. Dvorak, J. Haydn, G. Ligeti, T. Escaich, S. Joplin, T. H. Lodge, Waldteufel et improvisations.

Alfred Hitchcock

THE LODGER

Alfred Hitchcock
Royaume-Unis / 1926 / 75 min
Thriller, inspiré de “Jack the ripper”
Avec Ivor Novello, June Tripp, Malcolm Keen.

Avec *The Lodger*, Alfred Hitchcock, après avoir réalisé trois films, franchit une étape importante : à travers ce récit adapté de l’histoire de Jack L’Éventreur, se mettent en place à la fois des thématiques que l’on retrouvera tout au long de son œuvre futur, mais aussi un style et un ton qui sera si caractéristique.

On retrouve en effet ce grand thème du faux-coupable qui sera comme un grand fil rouge à travers bien des films (et bien des chefs-d’œuvre) d’Hitchcock. Ici le doute s’installe très vite sur l’identité de ce mystérieux locataire (qui semble tout faire pour paraître suspect) et Hitchcock s’amusera à emmener ce doute le plus loin possible.

Quatuor Voce, quatuor à cordes

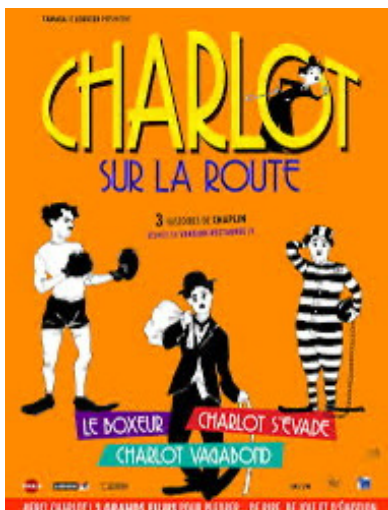
En alternance : Stan Delannoy, Sylvain Lemaître, Aurélien Carsalade, percussions

Répertoire : B. Bartok, L. V. Beethoven, J. Brahms, H. Dutilleux, M. Ravel, D. Schostakovitch, I. Stravinsky, Improvisations.

LES VOCE AU CINÉMA

CINÉ-CONCERT

Charles Chaplin **CHARLOT SUR LA ROUTE**

Charlie Chaplin
Etats-Unis / 1915-1917 / 70 min
Trois comédies
Avec Charlie Chaplin, Edna Purviance.

Charlot s'évade, Charlot vagabond, Charlot boxeur : les copies de ces films viennent d'être restaurées et il est enfin possible de les revoir. Du rire bien sûr, mais aussi du pathos romanesque, de la comédie sociale, des gags merveilleusement bien maîtrisés et beaucoup d'émotion à la vision de ce petit homme qui dégage une humanité profonde.

Quatuor Voce, quatuor à cordes
En alternance : Hélène Peyrat, Maxime Hochart, piano
Répertoire : Britten, Scarlatti, Schulhoff, Prokofiev, Joplin et improvisations...

AUTRE RÉPERTOIRE

- B. KEATON LE CAMERAMAN Quatuor, piano et percussions
- H. LLOYD SAFETY LAST ! (Monte là-dessus !), Quatuor et percussions
- C. DREYER LA PASSION DE JEANNE D'ARC, Quatuor et percussions
- E. LUBITCH L'ÉVENTAIL DE MRS WINDERMERE ou Les Comédiennes, Quatuor, piano et percussions
- G. W. PABST LE JOURNAL D'UNE FILLE PERDUE, Quatuor, piano, percussions
- K. VIDOR LA FOULE, Quatuor, piano, orchestre de chambre et percussions

FICHE TECHNIQUE

- Quatre chaises
- Quatre pupitres
- Un piano et un tabouret (selon le choix de film)
- 2 lumières individuelles à fixer sur les pupitres (modèle en fonction du pupitre proposé)

Sonorisation selon acoustique et capacité d'accueil de la salle de spectacle (dans ce cas, un ingénieur du son à prévoir en sus).

LES VOCE

Depuis vingt ans, les Voce cultivent leur idée du quatuor à cordes, polymorphe et aventureux. Lauréats de nombreux concours internationaux, ils parcourent les routes du monde entier, d'Helsinki au Caire et de Tokyo à Bogota. Ils s'attachent à défendre les grandes pièces du répertoire classique, seuls ou aux côtés d'artistes d'exception. Leur curiosité les amène aussi à expérimenter des formes de spectacle multiples : ils prêtent leur voix à des chefs-d'oeuvre du cinéma muet, et partagent la scène avec des personnalités aussi diverses que le violoncelliste éclectique Vincent Segal, les chanteuses Kyrie Kristmanson et Aynur, le chorégraphe Thomas Lebrun, la compagnie Christian & François Ben Aïm, et plus récemment avec les artistes griots du trio Da Kali. Ils commandent et créent régulièrement la musique de compositeurs d'aujourd'hui.

Avec leur association « Les Voce », ils imaginent, entreprennent et créent plusieurs festivals, académies et résidences d'artistes : Quatuor à Vendôme en 2017, les Rendez-vous des Princes en 2021 et les Éclats Musicaux en 2024.

Après avoir étudié auprès du Quatuor Ysaye et de Günter Pichler, charismatique 1er violon du Quatuor Alban Berg, les Voce transmettent avec passion leur savoir-faire aux plus jeunes générations. Durant les années 2010, ils tissent un lien étroit avec Proquartet et les conservatoires de Seine-Saint-Denis et ensemble, font vivre un exigeant parcours de quatuor à cordes. Depuis 2010, ils donnent des master classes dans le monde entier et sont invités comme jury de concours internationaux. Entre 2021 et 2024, le Quatuor Voce est en résidence à la Haute Ecole de Musique de Genève où il enseigne le quatuor à cordes, succédant à Gábor Takács-Nagy.

Les dernières saisons voient les Voce traverser le monde entier avec des tournées au Japon, en Argentine, Colombie, en Australie et aux Etats-Unis, ainsi que de nombreux concerts à travers l'Europe : au Danemark, en Suisse, en Allemagne, en Irlande et au Royaume-Uni, sans oublier des concerts dans les grandes salles françaises (Opéra de Nantes, Philharmonie de Paris, TAP de Poitiers, Théâtre des Champs-Élysées...). Le Quatuor Voce a notamment été accueilli au Concertgebouw d'Amsterdam, Konzerthaus de Vienne, Philharmonies de Paris, Berlin, Cologne et Luxembourg, BOZAR de Bruxelles, Victoria Hall de Genève, Kioi Hall de Tokyo, Teatro Colon de Bogota, la Fenice de Venise...

Leur dernier projet « Figures argentines » explore les différents folklores musicaux argentins à travers la musique de Ginastera, Piazzolla et de commandes auprès des compositeurs, Fernando Fiszbein et Gabriel Sivak. Ils s'entourent du tanguero Jean-Baptiste Henry au bandonéon et du guitariste Pablo Marquez. Un double album pour le label Alpha-Classics consacre ce projet au printemps 2026.

Leurs enregistrements consacrés à Schubert, Beethoven, Mozart, Brahms, Bartók, Janáček et Schulhoff sont salués et recommandés par la presse internationale parmi lesquels The Strad, Téléràma (FFFF), Suddeutsche Zeitung, Diapason (5 Diapasons, diapason d'or), The Guardian...

Guillaume Becker, Arthur Heuel, Hélène Maréchaux et Cécile Roubin jouent régulièrement un quatuor d'instruments réalisé par le luthier new-yorkais Samuel Zygmuntowicz et généreusement prêté par l'association El Pasito.

Le Quatuor Voce est soutenu par la Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire – Ministère de la Culture et de la Communication. Il reçoit également régulièrement le soutien du Département Loire-Atlantique, du CNM - Centre National de la Musique, de la Spedidam, de la Sacem, de l'ADAMI et de la copie privée. Monceau Assurances est le mécène principal du Quatuor Voce.

LES VOCE AU CINÉMA

CINÉ-CONCERT

Direction artistique

Quatuor Voce

contact@quatuorvoce.com

Diffusion

Marie-Lou Kazmircak

mlk@arts-scene.be

Administration

Maeva Da Cruz

admin@quatuorvoce.com

WWW.QUATUORVOCE.COM