

Après Le petit monde de Leo Lionni, Le voyage du lion Boniface et Komaneko, la Cie SZ présente...

1) Présentation

"Vu d'en bas ou vu d'en haut, le ciel est toujours le théâtre de spectacles extraordinaires. Que l'on soit un oiseau migrateur, un lémurien explorateur, un chasseur d'étoiles ou une petite tortue de terre, il est toujours temps de rêver, la tête dans les nuages!"

Avec leur sensibilité artistique, c'est la tête dans les nuages que la Cie SZ nous embarque à la conquête du ciel, pour sublimer 4 courts métrages poétiques à la portée universelle!

Le but est d'inviter les spectateurs jeunes ou moins jeunes à l'évasion, tout en s'ouvrant avec légèreté sur des questions fondamentales comme le respect et la préservation de mère Nature, mais aussi, pour mieux comprendre celle-ci, sur des notions telles que l'esprit d'aventure, l'échange avec autrui, la rencontre de l'altérité et la prise de risques induite.

À l'instar des spectacles précédents, Nuages est adapté aux tout-petits mais pensé pour tous les publics. À travers une large palette sonore et dans un univers indie-pop electronica bigarré, mais adapté... cette nouvelle création saisit tout autant les petits que les grands en procurant des émotions intenses!

2) Biographie des artistes

DAMIEN LITZLER

Né en 1979, Damien baigne depuis l'âge de 8 ans dans la musique et plus précisément la batterie et les percussions, mais aussi les claviers et looper. Il possède une longue expérience de composition, de studio et de scène, d'abord en tant qu'amateur (Natsat, La Batook) puis comme professionnel depuis 15 ans avec SZ (et ayant collaboré avec Peau, Holy Bones, Sammy Decoster, Facteurs Chevaux...). Spécialiste du ciné-concert depuis plus de 10 ans, il a donné avec Franck plus de 750 représentations sur des scènes de France, d'Europe et du Brésil. Il a co-crée l'association Stara Zagora en 2005 qu'il codirige avec Franck, puis en 2010 le festival *Le Tympan dans l'œil* consacré au ciné-concert à Grenoble et alentours.

FRANCK LITZLER

De 7 ans son aîné, Franck commence la guitare dès l'âge de 11 ans, avant de s'ouvrir à la basse, aux claviers, aux machines en tout genre et à la MAO. Passionné de pédagogie et de transmission, il travaille d'abord pendant 16 ans comme professeur des écoles en laissant à côté à la musique une place de plus en plus grande. Ayant également accumulé une solide expérience de composition, de studio et de scène (Natsat, SZ, The Next Tape, Coplas, K-arp, Ecume), il devient logiquement musicien professionnel en 2019. S'appuyant sur son expérience de pédagogue, Franck mène des ateliers autour de la mise en musique de l'image et du jeu live (ciné-concert) dès 2009. Il coordonne les activités pédagogiques de Stara Zagora et encadre aujourd'hui environ 200h d'ateliers par an auprès de tous types de publics.

3) Les films au programme

4 courts-métrages poétiques pour partir à la conquête du ciel...

AFTER THE RAIN

ÉLÈVES DE L'ÉCOLE MoPA, FRANCE, 2018, 8'55

Dans des pâturages verdoyants, un chien vit heureux auprès de son maître, un vieux berger peu ordinaire. Ce dernier ne se contente pas de tondre la laine de ses moutons, il la transforme en nuages pour créer la pluie, perpétuant ainsi le cycle de la vie. Mais si le berger n'était pas éternel, qu'adviendrait-il de la vallée. Le jeune chien devra se montrer créatif et persévérant pour éviter le pire...

PETITE FLAMME

LADISLAV BAYRAMGULOV, RUSSIE, 2018, 8'09

C'est l'hiver. Un petit garçon se réchauffe au coin du feu quand un souffle glacé éteint les braises! Il sort dans la nuit étoilée à la recherche d'une petite flamme pour éclairer et réchauffer sa maison. Effrayé par le ciel et la forêt si sombres, il est secouru par un renard aventureux...

NIMBUS

MARCO NICK, BRÉSIL, 2018, 16'35

Dans un pays lointain, au cœur d'une forêt, vit Nimbus, un chasseur de nuages. Le jour, le petit garçon travaille dur pour les récolter. La nuit, à bord d'une petite embarcation, il cueille des étoiles. Mais comment faire comprendre à Nimbus que la nature n'est pas un trésor que l'on garde dans une malle ni dans des cages ?

DES VAGUES DANS LE CIEL

GILDARDO SANTOYO DEL CASTILLO, MEXIQUE, 2018, 8'38

Dans le ciel, des oiseaux volent comme des danseurs, à l'unisson. L'un d'entre eux peine à effectuer ses exercices de voltige. Tombé au sol et secouru par une petite tortue mélomane, il découvre avec elle le plaisir de la danse! Aura-t-il un jour envie de voler de nouveau avec les siens?

4) Note d'intention artistique

En salle de spectacle mais la tête dans les nuages, les musiciens souhaitent vibrer avec les publics autour de leur sensibilité artistique et écologique, au service de ce programme magnifique de courts métrages à la portée universelle.

Le but est d'inviter les spectateurs jeunes ou moins jeunes à l'évasion, tout en s'ouvrant avec légèreté sur des questions fondamentales comme le respect et la préservation de mère Nature, mais aussi, pour mieux comprendre celleci, sur des notions telles que l'esprit d'aventure, l'échange avec autrui, la rencontre de l'altérité et la prise de risques induite.

STYLÉ ABORDÉ

Grâce aux qualités de composition et de gestion en *live* d'un dispositif de *sampling*, alimentées par une grande expérience musicale et de vraies compétences d'improvisation, ces deux musiciens bidouilleurs proposent une musique à dominante indie-pop electronica tour à tour instrumentale, parfois chantée ou parlée, dans un souci constant de souligner le propos de l'œuvre cinématographique en accompagnant ses personnages et ses histoires...

INSTRUMENTARIUM

Profitant d'une palette sonore très étendue, Franck et Damien Litzler explorent différentes combinaisons de timbres et puisent dans les possibilités techniques de leurs instruments afin de répondre à des besoins d'expressions. Leur plaisir à rendre la musique évocatrice, voire cinématographique va plus loin que le désir d'illuminer les oreilles et les yeux; il veut provoquer un imaginaire, une échappée belle!

Nous utilisons donc nos habituels guitare/basse, batterie/percussions et claviers en tous genres, mais aussi des octapad, senza, xylophones, melodica, tout en s'ouvrant à la "lutherie sauvage" avec des instruments parfois bricolés ou détournés...

SCÉNOGRAPHIE, DÉCORS ET LUMIÈRES

Pour la première fois sur l'un de nos spectacles, des éléments de décor et de scénographie sont intégrés pour faire écho au narratif et à l'esthétique de chaque histoire, au service du propos général. De plus, les 4 éléments sont symbolisés par un son spécifique au début de chaque film.

Des décors élégants en forme de nuages sont disposés sur scène à cour et à jardin devant chaque musicien, dans lesquels des bandes de led ont été discrètement disposées afin de créer des jeux de lumières automatisés avec l'image, le tout offrant avec subtilité quelques ambiances magiques et autres effets originaux.

PARTENAIRES

- Le Cairn (Lans-en-Vercors)

Soutien financier à la création et accueil en résidence sur une dizaine de jours au printemps 2024 dans le cadre du pilotage par la CIE SZ d'une résidence artistique de territoire de 2023 à 2026 et regard extérieur.

- <u>L'Espace Paul Jargot</u> (Crolles)

Soutien financier à la création et accueil en résidence à l'automne 2024.

- Espace René Proby (Saint-Martin d'Hères)

Soutien financier à la création et accueil en résidence à l'automne 2024.

5) La Cie SZ

LA SCÈNE

De 2004 à 2010, SZ délivre des concerts nombreux et intenses en France, Belgique, Italie et Slovénie grâce à une habile alchimie entre les deux musiciens placés faceà-face et articulés autour d'un dispositif de sampling en direct intègrant guitares, batterie, claviers, voix, percussions, objets divers...

Les musiciens de SZ ont joué avec EZ3kiel, Dominique A, Oxmo Puccino, Claire Diterzi, The Ex, The Young Gods, Wax Tailor, Rodolphe Burger, Tu Fawning, NLF3 et beaucoup d'autres...

LES DISQUES

Komaneko (2019), Le voyage du lion Boniface (2015), Gloria, 1959 (2015), Sample's zeal en 4 volumes (entre 2007 et 2011), Baby boy Frankie (2010), Autumn leaves Latin comes (2008, label Drunk dog, distribution nationale), Home recording - Live recording (2005, label Drunk dog, distribution nationale).

- « Un groupe de l'ombre qui fait des misères à la lumière. [...] Du grand art en somme. » PINKUSHION (Juin 2008)

- Reportage FRANCE 3

« Cette musique qui atteint des sommets. Ces Français ont des idées, il serait donc dommage de s'en priver. » BOKSON (mars 2008)

« Sur Autumn Leaves, Latin Comes ils n'ont été capables que du meilleur. [...] le duo a su emprunter les chemins les plus escarpés pour atteindre le sommet. SZ s'impose comme l'un de nos plus beaux espoirs. Saura-t-on s'en rendre compte?» LIABILITY (Mai 2008)

> « D'une délicatesse et d'une douceur apaisantes (...) » LES INROCKUPTIBLES (nov. 2005)...

L'activité "ciné-concert" à partir de 2008...

Rencontre vivante en live du cinéma et du concert, cette forme qui croise les disciplines et donc les publics s'adresse à tous avec un potentiel populaire de démocratisation de la musique et du cinéma exceptionnel. Une forme artistique qui sait être à la fois exigeante et "grand public". De plus, ce type de création ouvre des champs d'exploration passionnants pour les musiciens...

En 2008, SZ découvre l'existence du ciné-concert avec une commande pour mettre en musique le magnifique film noir d'Allen Baron, Baby boy Frankie (1961). Cet exercice stimulant convient à merveille à leur musique instrumentale "cinématographique" et à leur approche de la création artistique. L'aventure est lancée!

« Film culte pour Scorsese, Baby Boy Frankie laisse aujourd'hui à SZ toute latitude pour réinventer une bande-son aussi surprenante que ce thriller étrange et mythique. » <u>TELERAMA-SORTIR</u> (19/01/11)

Puis une commande en 2011 pour le chef-d'œuvre méconnu de Mikhaïl Kalatozov: Soy Cuba (1964).

C'est cette évolution vers la musique à l'image qui permettra le début de professionnalisation des membres de SZ, avant d'accélérer le processus en goûtant avec gourmandise à la création pour le jeune public...

...et une orientation forte vers le jeune public dès 2012

Sollicité par le Forum des images (Paris), SZ crée en 2012 son premier ciné-concert pour enfants dès 2 ans, <u>Le petit monde de Leo Lionni</u>, à une époque où les créations pour les tout-petits sont encore rares et circulent peu, surtout de la part de musiciens à l'identité artistique déjà bien affirmée, dans un registre a priori éloigné.

Celle-ci sera encensée par la presse, les professionnels et le public!

"J'ai beaucoup aimé, çà change et c'est vraiment bien." (T. Chauvineau) FRANCE 5 Les Maternelles (#22/02/12)

« De la vraie bonne musique, un peu rock, donc çà fait plaisir... » CANAL + La nouvelle édition (#21/02/12)

- Puis en 2015 <u>Le voyage du Lion Boniface</u>, à partir de courts films d'animation réalisés en 1964-1965 par le maître russe Fyodor Khitrouk.
- Et une 3e création en 2019 sur <u>Komaneko</u> de Tsuneo Goda (animation et stop motion).

Entre 2012 et 2025, SZ a donné plus de 700 représentations de ses ciné-concerts jeune public "indie-pop electronica" partout en France, mais aussi ponctuellement en Europe et au Brésil.

Ils nous font confiance pour leur programmation jeune public...

> Scènes Nationales (Narbonne, Valence, Châteauroux, Bourges, Meylan, Noisiel...); théâtres, salles de spectacles et cinémas (MUCEM à Marseille, Cinémathèque du Luxembourg, Maison de la Culture du Japon à Paris et beaucoup d'autres ainsi qu'une grande majorité des salles iséroises...; réseau SMAC et assimilés (Belle Électrique à Grenoble, Stereolux à Nantes, Paloma à Nîmes, Coopérative de Mai à Clermont-Ferrand, Cartonnerie à Reims, Brise-Glace à Annecy et beaucoup d'autres...).

