

LE CABINET DU DR CALIGARI
Ciné-concert pour petit ensemble
Musique originale de Gilles Alonzo

FILM

Robert Wiene, 1920

Film muet

Durée : 1 h 13

EFFECTIF INSTRUMENTAL

1 flûte

1 hautbois

1 clarinette en si $\flat$ / clarinette basse

1 basson

1 cor

1 trombone ténor

1 trompette

1 tuba

1 harpe

2 percussionnistes : timbales, grosse caisse, caisse claire, vibraphone, tam-tam

2 violons

1 alto

1 violoncelle

1 contrebasse

La partition comporte également une partie d'orgue de barbarie, dont la réalisation peut être assurée selon deux dispositifs différents (voir ci-dessous).

CRÉATION ET INTERPRÉTATIONS

Créé en 2005 au CNSMD de Lyon.

Interprété notamment par :

- Ensemble Instrumental du CNSMD de Lyon
- Orchestre Régional de Normandie

Deuxième ciné-concert composé par Gilles Alonzo, Le Cabinet du Dr Caligari est une partition d'envergure, tant par sa durée que par sa dimension orchestrale. L'écriture épouse la noirceur du récit et entraîne le spectateur dans la folie de ses personnages.

ORGUE DE BARBARIE – DEUX MODES DE RÉALISATION

La partition comprend une partie d'orgue de barbarie pouvant être réalisée selon l'un des deux dispositifs suivants :

Option 1 – Partie préenregistrée

La partie d'orgue de barbarie est intégrée directement au support vidéo et diffusée avec le film. Elle est alors synchronisée à l'image et ne nécessite aucun interprète supplémentaire ni dispositif instrumental spécifique sur scène.

Option 2 – Partie interprétée en direct

PHONOKINE fournit la partition de la partie d'orgue de barbarie.

Elle doit être interprétée sur un piano MIDI / clavier maître pilotant un son d'orgue de barbarie issu d'une librairie virtuelle.

Le son de librairie nécessaire peut être mis à disposition de l'ensemble par PHONOKINE.

Dans ce cas, l'organisateur doit prévoir :

- un piano MIDI ou clavier maître adapté ;
- un ordinateur ou dispositif de lecture compatible avec la librairie utilisée ;
- une interface audio si nécessaire ;
- un système de diffusion adapté pour restituer le son de l'instrument virtuel ;
- un interprète supplémentaire pour cette partie.

DISPOSITION SCÉNIQUE

L'ensemble doit être installé de manière à permettre :

- une bonne visibilité de l'écran de projection pour les musiciens ;
- une communication visuelle claire entre le chef et l'ensemble ;
- une implantation compacte adaptée à la formation ;
- une bonne lisibilité des pupitres sans gêner la projection ;
- l'installation éventuelle de l'ordinateur de synchronisation au pupitre de direction lorsque Gilles Alonzo dirige la production.

Le chef doit disposer d'un pupitre adapté à la lecture du conducteur et, lorsqu'un chef invité dirige la production, d'un écran de retour vidéo séparé.

Si la partie d'orgue de barbarie est interprétée en direct, le dispositif MIDI doit être intégré à l'implantation scénique de manière à garantir une bonne communication avec le chef.

SYNCHRONISATION ET DIFFUSION VIDÉO

PHONOKINE fournit l'ensemble des supports vidéo nécessaires au travail et à la représentation.

Lorsqu'un chef invité dirige la production, le travail s'effectue à partir d'une version du film avec timecode incrusté, les principaux repères temporels étant également reportés sur le conducteur.

En concert, le public voit une version du film sans timecode tandis que le chef dispose, sur un écran de retour séparé, d'une version avec timecode.

Le lancement, l'arrêt et la diffusion des supports vidéo sont alors assurés par la régie du lieu.

Lorsque la production est dirigée par Gilles Alonzo, la synchronisation est assurée à partir d'une partition Sibelius synchronisée au film, affichée sur l'ordinateur placé au pupitre de direction.

Le lancement et l'arrêt du film sont alors effectués directement depuis le pupitre de chef.

Ce dispositif remplace le retour vidéo avec timecode.

PROJECTION

Écran de projection adapté à la jauge et à la configuration de la salle.

Vidéoprojecteur :

- 5 000 ANSI lumens minimum dans une salle correctement occultée ;
- puissance supérieure recommandée pour une grande salle ou un écran de grande dimension ;
- résolution Full HD recommandée.

La salle doit pouvoir être suffisamment occultée pour garantir une bonne lisibilité de l'image.

SONORISATION

En principe, aucune sonorisation générale de l'ensemble n'est nécessaire dans une salle adaptée à la musique acoustique.

Lorsque la partie d'orgue de barbarie est interprétée en direct sur piano MIDI, un dispositif de diffusion sonore adapté est nécessaire pour restituer le son de l'instrument virtuel.

Pour une salle de grande capacité ou présentant des contraintes acoustiques particulières, une amplification complémentaire pourra être envisagée après échange avec PHONOKINE.

MATÉRIEL FOURNI PAR PHONOKINE

- version du film sans timecode pour la projection publique ;
- version du film avec timecode pour le travail et le retour chef ;
- conducteur avec repères temporels ;
- partition générale ;
- parties séparées ;
- éléments nécessaires à la synchronisation ;
- dispositif Sibelius synchronisé lorsque Gilles Alonzo dirige la production ;
- selon le mode retenu pour l'orgue de barbarie :
 - support vidéo intégrant la partie préenregistrée,
 - ou
 - partition de la partie d'orgue de barbarie et son de librairie correspondant.

MATÉRIEL À FOURNIR PAR L'ORGANISATEUR

- instruments de percussion prévus à la partition : timbales, grosse caisse, caisse claire, vibraphone, tam-tam ;
- pupitres et chaises nécessaires à l'ensemble ;
- pupitre de direction ;
- écran de projection principal ;
- vidéoprojecteur adapté à la salle ;
- écran de retour dédié au chef lorsqu'un chef invité dirige la production ;
- dispositif de lecture permettant la diffusion simultanée et synchronisée des deux flux vidéo lorsqu'un chef invité dirige la production ;
- alimentation électrique et connectique nécessaires ;
- régie vidéo et assistance technique pour l'installation, les répétitions et la représentation.

Si l'orgue de barbarie est interprété en direct :

- piano MIDI ou clavier maître ;
- ordinateur ou dispositif compatible avec la librairie sonore ;
- interface audio si nécessaire ;
- système de diffusion sonore adapté.

RÉPÉTITIONS ET RACCORD TECHNIQUE

Le nombre de services de répétition est à définir en fonction de l'ensemble, du niveau des musiciens et de la connaissance préalable de la partition.

Un raccord technique en conditions réelles de représentation doit être prévu afin de vérifier :

- l'implantation de l'ensemble ;
- la disposition du chef ;
- l'installation de la harpe et des percussions ;
- le fonctionnement du dispositif de projection ;
- le retour vidéo chef le cas échéant ;
- la bonne synchronisation des flux vidéo ;
- la visibilité de l'écran pour les musiciens et le chef ;
- les éclairages de scène et de pupitres ;
- l'équilibre acoustique de l'ensemble ;

- le lancement et l'arrêt du film ;
- l'ensemble du dispositif de synchronisation ;
- lorsque l'orgue de barbarie est joué en direct : fonctionnement du clavier MIDI, de la librairie sonore et de sa diffusion.

PROGRAMMATION

Le Cabinet du Dr Caligari peut être programmé comme ciné-concert autonome.

Par sa durée, son effectif et sa dimension orchestrale, cette production s'adresse particulièrement aux ensembles de chambre, orchestres, festivals et salles souhaitant proposer un grand classique du cinéma expressionniste dans une version musicale d'envergure.

CONTACT: gilles.alonzo@phonokine.com
www.phonokine.com