

DIALOGUES EN MOUVEMENT

**Les plus grandes musiques de films
d'Alexandre Desplat,
pour deux pianos et danseurs**



Présentation du concept

Dialogues en Mouvement est un spectacle novateur où la musique d'Alexandre Desplat est interprétée pour deux pianos et exprimée à travers la danse contemporaine. Présenté par Sylvain Morizet, ce concert fusionne des compositions captivantes avec une chorégraphie dynamique pour explorer les thèmes émotionnels et narratifs de Desplat. Cette performance d'environ 1h15 offre une expérience immersive où la musique et la danse se répondent dans un échange artistique continu. Venez vivre une exploration unique de la narration visuelle et musicale.

Alexandre Desplat : Le Compositeur

Biographie

Alexandre Desplat, compositeur français de renommée internationale, est célèbre pour ses partitions qui enrichissent les films avec une sensibilité et une sophistication remarquables. Né en 1961 à Paris, il a rapidement développé une passion pour la musique, influencé par une riche diversité de genres musicaux grâce à une famille artistiquement inclinée. Desplat s'est fait connaître avec des musiques pour des films tels que *The Girl with a Pearl Earring* et *Birth*, et a depuis lors accumulé une impressionnante liste de crédits incluant des succès tels que *The Grand Budapest Hotel*, *The King's Speech*, et *The Shape of Water*, pour lesquels il a reçu de nombreux prix, y compris deux Oscars.



Philosophie de composition

La philosophie de composition de Desplat est caractérisée par son approche méticuleuse et réfléchie. Il commence souvent son processus créatif par une profonde réflexion sur le script et les visuels du film, cherchant à comprendre pleinement le ton et l'ambiance avant de composer une seule note. Dans ses interviews, Desplat a exprimé une préférence pour l'élaboration de ses thèmes et orchestrations simultanément, une méthode qui lui permet d'intégrer étroitement sa musique avec la narration filmique. Il a aussi mentionné l'importance de l'innovation dans son travail, visant à créer des scores musicalement imprévisibles qui soutiennent et enrichissent l'histoire sans la dominer. Cette capacité à marier intuition et intellectualisation fait de lui l'un des compositeurs les plus respectés et polyvalents de sa génération.

Le Concert

Description du Programme

Pour le concert *Dialogues en Mouvement*, une sélection minutieuse des œuvres a été arrangée pour deux pianos, par **Sylvain Morizet**, l'un des orchestrateurs d'Alexandre Desplat depuis plus de quinze ans. Voici la liste des morceaux retenus pour le spectacle :

- The Curious Case of Benjamin Button
- Coco avant Chanel
- Fantastic Mr. Fox
- Godzilla
- Harry Potter and the Deathly Hallows
- The King's Speech
- The Shape of Water
- The Danish Girl
- The Ghost Writer
- The Girl with a Pearl Earring
- The Grand Budapest Hotel
- The Imitation Game
- Troll Hunters
- Twilight: New Moon
- Venus in Fur

Arrangement pour deux pianos

Les arrangements pour deux pianos de la musique d'Alexandre Desplat cherchent à recréer l'essence originelle de ses compositions. En adaptant ces œuvres, aucune concession n'a été faite sur la technique, assurant ainsi une restitution de la musique avec le plus grand respect. Ces arrangements visent à maintenir l'intégrité et la profondeur des compositions originales, permettant aux pianos de capturer et de refléter toute la richesse émotionnelle et thématique de la musique de Alexandre Desplat.



Mise en Scène

Interaction avec la danse

La chorégraphie pour ce concert est spécialement créée pour accompagner et répondre aux arrangements pour deux pianos. Chaque danse est conçue pour refléter et amplifier les émotions et les thèmes musicaux de chaque pièce, permettant une fusion de l'audition et de la vision qui enrichit l'expérience du spectateur.

Directrice de Mise en Scène : Solrey



Solrey sera la directrice de mise en scène pour *Dialogues en Mouvement*. Avec une riche expérience en tant que violoniste et collaboratrice fréquente d'Alexandre Desplat, Solrey apporte une compréhension profonde de la musique cinématographique à sa direction scénique. Son travail antérieur inclut la création de performances visuelles innovantes qui complètent et amplifient l'impact émotionnel de la musique, comme illustré dans ses projets précédents (*Divine Féminin*, *En Silence...*) où elle a intégré des éléments visuels abstraits pour enrichir l'expérience musicale.

Concept Visuel

Pour ce concert, la mise en scène envisagée est épurée et élégante, conçue pour mettre en valeur la sophistication des arrangements musicaux et la finesse de la chorégraphie. L'objectif est de créer un espace où la musique et la danse peuvent coexister harmonieusement sans concurrence visuelle excessive. Le design scénique utilisera des éléments minimalistes mais expressifs, tels que des éclairages subtils et des décors qui reflètent les thèmes et les émotions des pièces interprétées. Cette approche vise à capturer et à transmettre la pureté et l'intensité de la performance, permettant au public de se concentrer pleinement sur

l'interaction entre les pianistes et les danseurs.



Les artistes

Océane Delbrel

Océane Delbrel se forme au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP), où elle obtient son diplôme de danseuse interprète (DNSPD) en 2017.

Par la suite, elle intègre le programme intensif Art Factory International (AFI) à Bologne en Italie.

Elle obtient également le Diplôme d'Etat de danse contemporaine en mai 2022.

Aujourd'hui, elle est interprète pour les chorégraphes Bruno Benne - compagnie Beaux - Champs, *Rapides* (2022),

Armide (Opéra de Dijon, 2023), *Prendre l'air* (2024), *Vifs* (2024), *Quatre* (2025)

Sandrine Chaoulli - compagnie Chao.s, *Soro !* (2023) et Noémie Defossez, compagnie Nahar, *Leharim* (en cours de diffusion), et auparavant Marco Augusto Chenevier - compagnie Les 3 Plumes, *Un seul souffle* (2022).

Océane Delbrel se produit tout aussi bien en salle (KLAP Maison pour la danse, Opéras de Dijon et de Versailles, Maison de la danse de Lyon...) qu'en rue (Festival de Ramonville, Fête d'Art d'Art à Verdun-sur-Garonne, Festival du FIP à Rabastens, Fête des Sottises à Salies-de-Béarn...). Elle prône d'ailleurs un art qui se joue dans différents espaces.

Elle collabore également autour d'actions culturelles avec la chorégraphe Serena Malacco, compagnie Jukebox (2023-2024).

Depuis 2022, elle travaille avec le pianiste Clément Rataud, avec qui elle co-crée un spectacle, où la danse et la musique fusionnent dans un concert mêlant les deux arts.



Clément Rataud



Danseur et pianiste, **Clément Rataud** est le premier artiste à réussir le concours d'entrée au CNSMD de Paris dans ces deux disciplines. Il est le seul étudiant à obtenir ses deux diplômes de master en danse et en piano dans cette école supérieure. 1er prix *Bellan*, 2^{ème} prix virtuosité *Claude Khan* ainsi que 1er prix des *Joutes Supérieures des Adhémar*, il est lauréat d'une dizaine de concours en France.

Il défend avec beaucoup de ferveur le répertoire romantique de **Chopin**, **Schumann**, **Rachmaninov** et **Liszt** grâce aux conseils de pianistes renommées telles qu'**Elena Rozanova**, **Hortense Cartier-Bresson** et **Nadine Wright**.

Concertiste, **Clément** se produit dans les plus belles salles de Paris : Cortot, Gaveau ainsi qu'à la Philharmonie de Paris. Pour les festivals d'été, il est invité à jouer un programme **Brahms-Liszt** à la Roque d'Anthéron. Il joue aussi en Italie, au Talent

Music Master Festival, le premier Concerto de **Chopin**, qu'il a également interprété à Paris et à Stockholm. En tant que danseur chorégraphe, il crée une pièce sur la musique de *Rhapsody in Blue* de **Gershwin** avec quatorze danseurs et un orchestre au Théâtre de l'Échangeur. Sa double sensibilité artistique l'amène à de nombreux projets transversaux entre la musique et la danse. Il n'hésite pas au sein d'un même concert à traverser la frontière entre ces deux disciplines. Il crée un spectacle autour de l'oeuvre de *Odyssée* avec la danseuse **Océane Delbrel** où danse et musique fusionnent dans un concert mêlant **Chopin** et **Scriabine**.

Après avoir obtenu la première place au concours de pianiste accompagnateur à l'**Opéra de Paris**, il accompagne régulièrement les cours et les spectacles de l'École de Danse à Nanterre et de la **compagnie à l'Opéra Garnier**, ainsi que ceux du CNSMDP. La titularisation de son poste l'amène à enregistrer pour différentes séries et master class au sein de l'Opéra de Paris. Dans la programmation de l'Opéra, il est amené à jouer sur la scène du **Palais Garnier** en solo chaque année pour les démonstrations de l'École de Danse et il participe aussi à un concert en trio et quintette avec des membres de l'orchestre de l'Opéra à l'amphithéâtre de l'**Opéra Bastille**. Il est aussi engagé à l'**Opéra Comique** en tant que chef de chant pour les répétitions des danseurs du spectacle *Pulcinella*. Ces différents projets lui permettent de collaborer avec les danseuses étoiles **Clairemarie Osta**, **Alice Renavand** et **Dorothée Gilbert**.

C'est sous le prestigieux label **Universal** qu'il enregistre au piano le dernier disque de **Laurent Couson** «*Klezmer Music & Yiddish Culture*» au mythique Studio Ferber à Paris.

Sylvain Morizet



Né en 1982, **Sylvain Morizet** débute le piano à l'âge de 9 ans au Conservatoire de Besançon où il obtient les premiers prix de piano, analyse, accompagnement et musique de chambre. Il intègre le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (CNSMDP) en 2003 dans la Formation Supérieure aux Métiers du Son, parallèlement au cursus d'écriture au sein ce même établissement. Il y suit également la classe d'harmonisation et improvisation au piano d'Isabelle Duha.

Depuis 2009, Sylvain travaille essentiellement en tant qu'orchestrateur aux côtés de Jean-Pascal Beintus et Nicolas Charron pour le compositeur Alexandre Desplat (Valerian, La Forme de l'Eau...). Il orchestre et arrange également pour la variété symphonique (Johnny Hallyday, Roberto Alagna, Florent Pagny) et le hip-hop symphonique (Luidji, Yellowstraps, LEJ). Il a été le directeur musical de Vangelis, de 2013 à 2017. Il signe également la composition de plusieurs bandes originales de films, pour des formations variées (symphonique, big band, ensemble de percussions) et reçoit plusieurs prix dans divers festivals.

Il se produit régulièrement au piano en public, jouant tout autant de la musique de film que le grand répertoire classique, en particulier la musique de Chopin et Schubert.

Public Cible

Le concert *Dialogues en Mouvement* s'adresse à un large éventail de publics, incluant les amateurs de musique classique, de musique de film, et de danse contemporaine. Le projet vise également à attirer de nouveaux spectateurs. En effet, tout comme la musique de film a contribué à renouveler l'audience des orchestres symphoniques, ce concert ambitionne de devenir un vecteur d'initiation à la danse contemporaine et à la musique de film, présentés dans un format intime rappelant celui de la musique de chambre. L'objectif est de toucher ceux qui sont moins familiers avec ces formes d'art, en leur offrant une expérience enrichissante et accessible.

Afin de maximiser la portée et l'impact de *Dialogues en Mouvement*, plusieurs stratégies ciblées seront mises en œuvre pour engager le public et les partenaires potentiels :

Festivals de Cinéma et de Musique

Dialogues en Mouvement sera proposé à des festivals reconnus pour leur engagement envers la fusion des arts du cinéma et de la musique. Parmi les festivals ciblés pour la présentation de ce concert figurent le Festival de Cinéma de Marseille (MCM), le Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule, le Festival International du Film et Musique de La Rochelle (FEMA), ainsi que le Festival Sœurs Jumelles à Rochefort. Ces événements, appréciés pour leur diversité culturelle et leur public passionné par les nouvelles formes artistiques, offrent des occasions parfaites pour mettre en scène notre projet, attirant ainsi un auditoire à la fois large et averti.

Scènes Nationales et Institutions Culturelles

Nous envisageons des collaborations avec des scènes nationales et des institutions culturelles majeures pour intégrer *Dialogues en Mouvement* à leur offre culturelle. Ces institutions, reconnues pour leur engagement envers les arts, offrent un cadre prestigieux et une visibilité étendue, atteignant un public bien établi et respectueux des formes artistiques novatrices.

Centres Culturels et Ambassades

Le projet sera également présenté aux centres culturels et aux ambassades désireux de promouvoir des échanges culturels et artistiques entre les nations. Ces entités sont souvent à la recherche de projets uniques qui peuvent illustrer la richesse culturelle et la créativité de leur pays à l'étranger, faisant de *Dialogues en Mouvement* un candidat idéal pour de telles initiatives.

Partenariats Stratégiques

Des partenariats avec des écoles de musique, des conservatoires, et des académies de danse seront recherchés pour intégrer *Dialogues en Mouvement* dans leurs programmes éducatifs, atteignant ainsi les étudiants et les professionnels en formation. Ces collaborations permettront de sensibiliser ces communautés à la fusion de la musique et de la danse, tout en engageant la prochaine génération d'artistes et de publics.

Fiche Technique

Présentation

Les grandes musiques de films d'Alexandre Desplat, pour danseurs et deux pianos

Durée : environ 1h15 sans entr'acte

Musiciens

Une danseuse : Océane Delbrel

Un pianiste danseur : Clément Rataud

Un pianiste : Sylvain Morizet

Horaires

Arrivée : avant 14h

Répétition : 14h-16h

Balance : pendant la répétition

Concert : à partir de 19h

Il est indispensable de disposer d'au moins une heure au piano pour se préparer techniquement.

Deux pianos ½ queue :

Déplacement + accord pour la journée et soirée

(si le conservatoire de musique local dispose, comme souvent, d'un auditorium avec piano, il est parfois plus facile de travailler en partenariat)

Sonorisation

2 micros miniature de type DPA 4099 pour chaque piano si la salle nécessite un renfort acoustique

Eclairage

Création lumière à concevoir

Techniciens

En fonction de la création lumière et de la mise en scène

Contact

Informations, conditions et fiche technique détaillée

Sylvain Morizet

sylvain.morizet@gmail.com

+33 (0)6 88 08 85 78