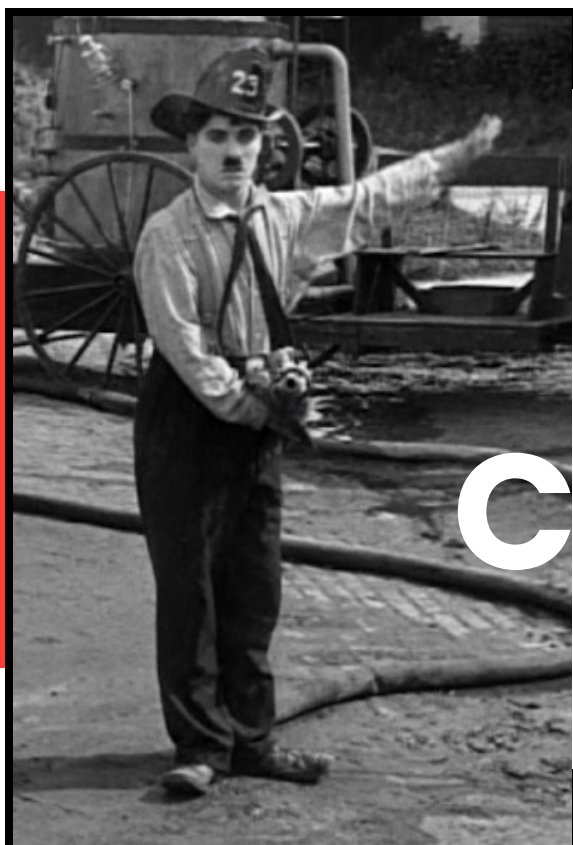

CRÉATION
2025-2026

CINÉ CONCERT

SILENCE, ÇA FLAMBE !

PRÉSENTATION

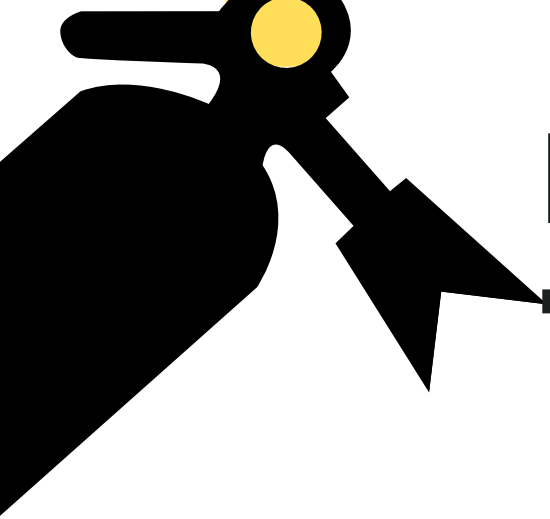
Ce ciné-concert, conçu autour de la figure emblématique du pompier, propose une exploration à la fois poétique et surtout comique d'un univers on ne peut plus héroïque. À travers une sélection de courts-métrages issus du cinéma muet et de l'animation contemporaine, Le Petit Kollektif se propose de faire une relecture vibrante et immersive des œuvres.

Nous connaissons tous l'image iconique du pompier héros : courageux, intrépide et toujours prêt à braver les flammes pour sauver des vies. Dans *Silence, ça flambe !* c'est une toute autre facette qui se dévoile : celle du pompier antihéros. Ici, les personnages oscillent entre maladresse et excentricité, révélant des traits de caractère aussi inattendus qu'attachants.

Qu'il s'agisse du pompier un peu fainéant qui préfère rêvasser plutôt que d'agir, du compulsif dont les gestes précipités provoquent des catastrophes hilarantes,

ou encore de l'amoureux transi prêt à tout pour impressionner l'élue de son cœur, ces figures burlesques s'éloignent des clichés héroïques pour nous offrir un portrait tendre et comique de ce métier connu de tous. Ces pompiers atypiques, avec leurs défauts et leurs travers, n'en demeurent pas moins profondément humains. Et si leur maladresse les empêche parfois d'accomplir leurs missions comme prévu, elle ne manque jamais de déclencher des éclats de rire.

E.A.C. et Territoires

Chaque représentation de « Silence, ça flambe » est nourri par le territoire qui l'accueille et les rencontres qu'il permet. Le ciné-concert ne se limite pas à une projection musicale : il devient une œuvre évolutive, vivante, à laquelle les habitant·es, élèves ou structures locales peuvent contribuer activement.

En intégrant tout ou une partie des créations sonores issues des ateliers menés en amont avec les divers.es participant.es, chaque territoire voit naître une nouvelle mouture du ciné concert.

En amont de la représentation, des actions d'éducation artistique et culturelle sont proposées :

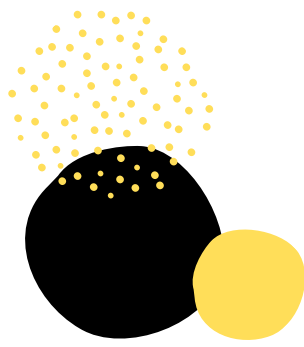
- Création sonore
- Bruitages
- Composition musicale à l'image
- Exploration de la voix au service de la création
- L'improvisation musicale pour toutes et tous

Ces temps de médiation permettent aux participant·es de découvrir l'univers du cinéma muet, du cinéma d'animation et du ciné-concert, tout en expérimentant des outils techniques et artistiques contemporains (enregistrements, logiciels, objets sonores, musique électronique).

Ces ateliers peuvent prendre des formes variées et s'adapter aux spécificités du territoire concerné:

- Scolaires (de l'école au lycée) : parcours de découverte ou cycles de création de plusieurs séances.
- Périscolaires et centres culturels : formats courts ou journées thématiques.
- Habitants d'un quartier, d'un village : ateliers intergénérationnels, participatifs et inclusifs.
- Publics spécifiques : IME, EHPAD, structures sociales ou médicales.
- Écoles de Musique

Les créations réalisées lors de ces ateliers pourront être intégrées à la bande-son du ciné-concert lors de la projection publique. Cette intégration artistique confère à chaque représentation un caractère singulier, en lien direct avec les personnes et les lieux qui l'ont façonnée.

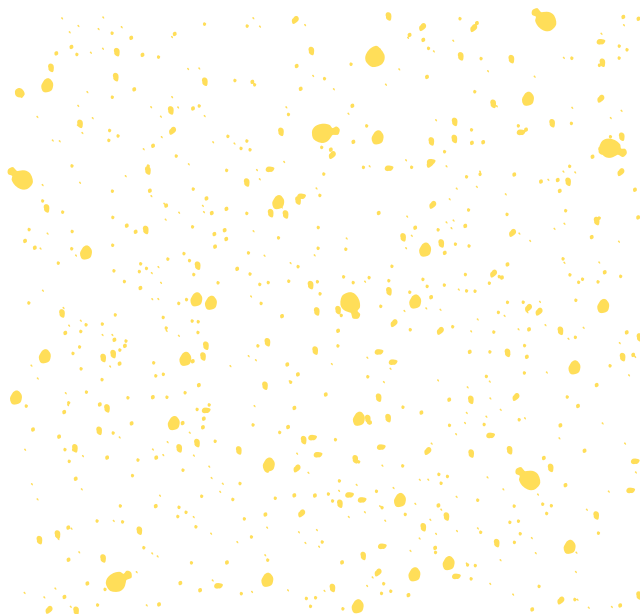

Cette démarche artistique, profondément ancrée dans le territoire, encourage :

- une meilleure appropriation du spectacle vivant par les habitant·es,
- une valorisation des initiatives locales et des compétences de chacun·e,
- une mise en réseau des structures éducatives, sociales et culturelles autour d'un projet commun.

Dans cette continuité, Le Petit Kollektif peut également proposer **la création d'un mini ciné-concert participatif**. Élaborée avec les écoliers, les habitant·es ou les musiciens amateurs du territoire (écoles de musique, chorales, orchestres...), cette forme légère et originale peut être présentée en première partie de la représentation ou dans un cadre dédié. Elle devient une occasion forte de valoriser les productions locales, de faire dialoguer les générations, et d'offrir à chacun·e la possibilité d'être acteur·rice de l'événement culturel.

Un ciné-concert participatif façonné par l'écoute, l'imaginaire, l'humour et la créativité collective, qui dépasse la simple diffusion pour devenir un projet culturel de territoire à part entière.

Les films

HORS-PISTE 2018

LÉO BRUNEL & LORIS CAVALIER

Une pépite de l'animation française primée dans de nombreux festivals.

Drôlissime et sans qu'une parole ne soit prononcée, le film nous régale par son faux sérieux et sa série de péripéties rocambolesques.

Deux gaillards, qui sont de vrais professionnels du sauvetage en haute montagne, volent à toute allure à bord de l'hélicoptère rouge, pour sauver un homme à trois mille mètres d'altitude... Et voilà que le burlesque s'immisce. En effet, la victime fait plus rire que pitié, on ne voit que l'expression de ses yeux et son gros nez rougi par le froid ! C'est alors un curieux trio qui se fraie un chemin dans l'immensité de la chaîne de montagnes.

Les personnages usent de bien curieuses manières pour franchir tous les obstacles qui se dressent devant eux, sous le regard souvent effrayé du blessé emmaillotté dans sa couverture de survie.

Burlesque, aventureux, offrant une séquence surréaliste pleine de poésie, le récit va crescendo dans le doux délire du sauvetage.

Un bijou au service d'une noble cause.

HOT DOG-2008

BILL PLYMPTON

Quand un brave cabot, mascotte de caserne, est prêt à tout pour figurer en bonne place sur la photo des héros modernes que sont les pompiers, les choses ne se passent pas toujours comme il l'avait rêvé.

Le « dog » de Plympton ne brille pas par son intelligence et, dès la première scène, preuve nous est donnée que ce néanmoins sympathique clébard est un gaffeur de la première heure.

Les gags s'enchaînent à une allure effrénée et sans aucun temps mort. Le voyage en camion se transforme en odyssée dans laquelle notre canidé se retrouve seul au volant. Le sauvetage de la belle hystérique perchée sur un toit redonne une bouffée d'espoir jusqu'à ce que l'arbre, situé près de la maison, se mette lui aussi à brûler et patatras... Avec la maison, ce sont les rêves de notre malheureuse petite bête qui se retrouvent réduits en cendres.

POMPIER- 2020

YULIA ARONOVA

Perché sur sa tour de guet, un pompier scrute la ville, prêt à braver tous les dangers.

Cependant, les rues sont calmes et paisibles. Il s'acharne à chercher le feu en tout lieu. Désespéré, le pompier renonce à exercer son métier.

Un jour, il rencontre une femme qui brûle d'amour pour lui.

Alors il retrouve un sens à sa vie !

THE FIREMAN- 1916

CHARLIE CHAPLIN

Chapeau melon, moustache en trapèze, canne et pantalon flottant, la silhouette de Charlot est reconnaissable entre toutes.

Réalisé il y a plus de cent ans, ce court métrage du vagabond le plus célèbre du cinéma a gardé intacte toute sa magie. Charlot y endosse le rôle d'un pompier maladroit qui multiplie les gaffes pour le plus grand plaisir des enfants et des plus grands, qui découvriront par la même occasion que les anciens "camions" de pompiers étaient tirés par des chevaux. Idéal pour s'initier au cinéma en famille !

Pour son deuxième film à la Mutual, Chaplin reste dans le slapstick pur, avec une comédie au rythme trépidant. Son personnage passe de l'hyperaction à l'indifférence, de la mesquinerie à l'héroïsme, sans logique apparente. Normal : là encore, seul le gag et son effet intéressent un Chaplin entièrement tourné vers le mouvement. Le réalisateur s'offre d'ailleurs un beau plan assez impressionnant dans une voiture à cheval lancée à toute vitesse. Quant à l'acteur, il a droit à une cascade digne du Harold Lloyd de *Safety Last* : l'escalade sans trucage d'une façade d'immeuble haute de trois étages.

The Fireman s'inscrit clairement dans la lignée de ses premières comédies, mais la maîtrise de Chaplin a fait un bond de géant en à peine deux ans!

LA MUSIQUE

Silence, ça flambe !

Un ciné-concert est avant tout une interprétation musicale live, une interaction directe entre les musiciens et l'image, et une narration sonore qui prolonge et enrichit le récit visuel.

Entre instruments acoustiques et musiques électroniques... Une création musicale hybride et pleine de surprises, sous la plume de Sofiane Messabih !

La musique électronique sera un support sonore mais aussi une véritable narratrice en dialogue avec l'image. A partir de sons enregistrés en lien avec l'univers des pompiers (sirènes, alarmes, bruits mécaniques), les deux musiciens vont imaginer des textures sonores évocatrices et dynamiques.

Ces sons, réinterprétés par des procédés électroniques, permettront la naissance d'une ambiance à la fois réaliste et onirique, amplifiant l'impact visuel des images projetées.

L'apport de la musique électronique résidera également dans sa capacité à s'adapter aux émotions et aux rythmes du récit visuel.

Guillaume Grenard et Sofiane Messabih, les musiciens, apporteront une dimension humaine et organique qui contraste et dialogue avec les textures électroniques, et surtout une touche décalée qui fait corps avec l'univers burlesque du projet.

Leur approche musicale sera à la fois inventive et ludique et reflètera un sens de l'humour certain et une capacité à jouer avec les codes.

Habitués à détourner les conventions et à surprendre leur public, ils intégreront des éléments sonores inattendus, des ruptures rythmiques et des mélodies facétieuses qui accentueront le caractère comique et absurde des images projetées.

Leur capacité à improviser et à utiliser des objets inattendus et insolites renforcera encore cette atmosphère déjantée, rendant leur performance aussi imprévisible que captivante.

L'immersion sonore

Le Petit Kollektif

Les créations du Petit Kollektif se distinguent par leur approche innovante, centrée sur la question essentielle de la place de l'auditeur. Dans un monde où l'expérience auditive est souvent passive, le Petit Kollektif s'efforce de transformer cette dynamique en une interaction immersive et engageante. Les techniques d'immersion sonore occupent ainsi une place centrale dans leurs recherches et projets, qu'il s'agisse de spectacles vivants, d'expositions sonores, de médiation culturelle ou encore d'œuvres visuelles.

Les techniques d'immersion sonore permettent de créer des environnements auditifs qui plongent l'auditeur au cœur de l'expérience artistique. En utilisant des dispositifs acoustiques avancés et des compositions sonores élaborées, le Petit Kollektif tente de proposer des expériences qui transcendent la simple écoute. L'auditeur devient en quelque sorte acteur de son expérience, influençant ainsi son propre parcours émotionnel et sensoriel.

Le ciné-concert s'inscrit dans cette continuité d'exploration des nouvelles possibilités sonores. Il constitue un terrain fertile pour expérimenter des synergies entre le son et l'image, offrant une nouvelle dimension à la narration audiovisuelle.

En intégrant des éléments sonores innovants le Petit Kollektif tente d'enrichir l'expérience cinématographique traditionnelle.

Au cours des quinze dernières années, les connaissances et les techniques liées à la création sonore ont considérablement évolué. L'accès à des matériaux sonores et technologiques qui étaient autrefois réservés à une poignée de personne est désormais à la portée d'un plus large public. Cette démocratisation des outils permet de repousser les limites de la créativité et d'explorer de nouvelles réflexions artistiques, en intégrant des technologies émergentes et en expérimentant avec des formes d'art hybrides.

Cette évolution ouvre la voie à une multitude de réflexions artistiques sur la manière dont le son peut influencer notre perception d'un ciné-concert !

L'équipe

GUILLAUME GRENARD

Compositeur-trompettiste-tubiste-bassiste électrique

Il est membre de l'ARFI (Association à la Recherche d'un Folklore Imaginaire) et de l'Arbre Canapas. Ces deux collectifs d'artistes rhône-alpins partagent la même volonté : créer des concerts et des spectacles transdisciplinaires et singuliers.

Son travail de composition est caractérisé par le mélange des esthétiques, l'utilisation poétique de la science et le renouvellement de la forme.

Dans son travail de création, le ciné-concert occupe une place de choix, que ce soit en petite ou en grande formation. Il a notamment travaillé sur de nombreux films de Chaplin, de Méliès (tournées internationales), de Douglas Fairbanks (*Le Pirate Noir*, *Le Masque de Fer* en coproduction avec l'Institut Lumière et l'Auditorium de Lyon), *King-Kong*, *Nosferatu*. La dimension scénique de ses ciné-concerts est à chaque fois travaillée et pensée : du ciné-concert classique jusqu'au bousclement du genre dans ses collaborations avec le vidéaste Jérôme Lopez (construction d'écrans atypiques et déformés, tournage et incrustation de nouvelles images, film qui sort de l'écran...).

SOFIANE MESSABIH

Compositeur-saxophoniste-musique électronique

Sofiane est chargé de projet pour *Le petit Kollektiv*

Son approche de la composition est le reflet de sa passion pour différentes esthétiques musicales et de son intérêt pour les nouvelles technologies sonores.

Il s'est distingué par ses créations musicales à l'image et sa maîtrise de l'art de fusionner musique et narration visuelle. Lauréat de plusieurs concours, dont *Musiques en Courts* en 2014, il a également composé pour trois documentaires diffusées sur France 3 (*L'arroseur*, *Les Vieilles Bobines* et *Vandoncourt, démocratie participative*).

En 2019, la Ville de Besançon lui commande un ciné-concert pour orchestre autour du court métrage *The floorwalker* de Charlie Chaplin. Il en fait ensuite une réduction pour son quatuor de saxophone et objets insolites.

Son activité de compositeur s'est considérablement développée ces dix dernières années. Il répond régulièrement à des commandes que ce soit pour l'image, la musique de chambre, l'orchestre ou des oeuvres pédagogiques.

Sa carrière de musicien a été marquée par de nombreuses tournées et divers projets de créations. Du jazz et musiques improvisées avec le *Shirei trio*, le *duo Tara* mais aussi le collectif *L'Arbre Canapas*, à la chanson Française avec Guillaume Aldebert, en passant par l'humour musicale avec le Gerchouine and fire saxophone quartet, Sofiane est un musicien sans frontières.

NOÉ MICHAUD

*Réalisateur vidéo et informatique musicale,
ingénieur son*

Musicien de formation, Noé se passionne pour l'acoustique ce qui le conduit à se spécialiser dans le domaine des techniques du son liées à la production phonographique professionnelle. Il maîtrise les différentes pratiques nécessaires à ce domaine qui sont la prise de son, le mixage et le mastering audio, et se forme par la suite en R.I.M. (réalisation en informatique musicale). Aujourd'hui, l'association de la musique assistée par ordinateur aux techniques du son lui permet d'intervenir dans de nombreux domaines allant d'une pratique experte en technique (traitement du son) jusqu'à une pratique plus créative (spatialisation, immersion sonore, illustration sonore et sound Design). Noé est également formé à la réalisation et captation vidéo.

Noé a apporté tout son savoir faire et ses connaissances pour la réalisation des dernières créations du Petit Kollektiv (*Reflets et Miroirs*).

Il est réalisateur vidéo, ingénieur du son et sound designer pour l'Arche production depuis 2015. Il a été responsable des captations audiovisuelles pour la Saline royale Academy de 2022 à 2024.

Le Petit Collectif

ELISE CHATILLON DUVALEIX

chargée de production

Après un parcours de douze ans en tant que musicienne d'orchestre, Elise fait le choix de demeurer dans le milieu culturel en accompagnant des compagnies conventionnées de danse en tant que responsable de production et diffusion. La compagnie Accrorap l'amène à quitter la région Franche-Comté pour devenir administratrice de production du CCN de La Rochelle. Elle renoue avec ses origines grâce à la compagnie Pernette durant deux années, puis à la compagnie Pièces Détachées durant quatre années. C'est ensuite à des postes de responsable d'administration qu'Elise officie. Fortement intéressée par tout ce qui a trait aux ressources humaines, elle se forme alors en psychologie.

Depuis 2020, installée en Alsace, elle travaille en tant qu'indépendante dans son propre cabinet d'accompagnement thérapeutique, et accompagne des artistes et des thérapeutes dans les domaines de la production, la communication, la stratégie de développement, dans sa *petite menuiserie*.

Le Petit Kollektif

L'association existe depuis 2018

Le petit Kollektif est né en 2018 sous l'impulsion de Sofiane Messabih avec cette idée que tout commencement bien que petit est amené à grandir grâce rencontres, projets, réussites et échecs.

Le self-made est une notion illusoire...nous nous construisons avec les autres, en groupe, en équipe.

La création, quelle qu'elle soit, est avant tout une aventure humaine, des échanges, des interactions qui nourrissent l'imaginaire du créateur et du spectateur.

Ce nom évoque à la fois cette idée de liens socioculturels, que ce soit d'artistes à spectateurs et inversement mais également de spectateurs à spectateurs.

Ce qui animait et anime encore les collectifs est de permettre à la fois une progression de l'intelligence collective grâce au croisement de plusieurs esprits créatifs et de plusieurs disciplines, et aussi développer une émulation collective des idées et des approches.

Les collectifs ont aussi l'avantage d'augmenter la « richesse sociale » et donnent de multiples possibilités de mise en réseau.

Selon les créations et les projets, les équipes changent, bougent, évoluent.

Notre démarche culturelle

Nos créations se concentrent principalement sur la musique et le sonore, mais d'autres disciplines telles que la danse, les arts plastiques et la littérature occupent également une place dans nos projets.

Depuis notre création, nous avons lancé plusieurs initiatives, incluant des "one shots" (certains ayant été rejoués), des expositions sonores, des expérimentations, des concerts, ainsi que des collaborations avec d'autres ensembles et structures.

Nous nous engageons aussi dans l'action culturelle et la transmission qui sont deux aspects clé de notre structure,

En tant qu'acteur culturel, notre réflexion actuelle s'oriente également sur le rôle des habitants, non seulement en tant que spectateurs, mais aussi en tant qu'acteurs de la culture.

En impliquant les habitants dans nos projets, nous souhaitons créer un espace où chacun peut exprimer sa créativité, partager ses idées, contribuer à la dynamique culturelle et ainsi valoriser la diversité présente au sein de notre territoire.

Les derniers projets et créations

2025-2026

Musiques d'habitants-en cours

Ecoute ton quartier - Ville de Besançon

- Parcours avec 6 classes. Une sensibilisation sonore des quartiers dans lesquels sont implantés les écoles concernées.

Murmures de toile-Pôle Courbet

- Ce projet invite les enfants à devenir les créateurs d'une expérience sonore immersive, directement inspirée des paysages peints par Gustave Courbet.

Ciné-concert- coproduit par Les 2 scènes- 6 représentations en 2026

- "Silence ça flambe" est un ciné-concert sur l'univers des pompiers mettant en valeur trois films d'animation contemporaine et le cinéma muet avec "the Fireman" de Charlie Chaplin.
- un parcours d'éducation artistique autour de la musique à l'image porté par les 2 scènes et mené par le Petit Kollektif

2023-2024-2025

Reflets *pour deux récitants et clarinettes*

exposition sonore immersive en diffusion quadriphonique pendant trois mois à l'atelier de Gustave Courbet

Écoute ton quartier-PEAC

Duo Tara

6 concerts dans 6 Ehpad de la Nièvre - Voilà l'été -Pôle de gérontologie/ARS

Miroirs *pour 4 voix de femmes et mise en scène*

Invente ton paysage sonore -PEAC

Toiles *création musicale immersive pour trio à cordes*

projet en multi-diffusion immersive grâce au logiciel SPAT (IRCAM) en collaboration avec Alain Roy et Espace Concept.

Association Le Petit Kollektif
Marie Binetruy - présidente
Sofiane Messabih - chef de projets
Centre Pierre Mendès-France,
3, rue Beauregard 25000 Besançon
06.61.98.91.57
lepetitkollektif@gmail.com
www.lepetitkollektif.com

