

Revue de presse ::: Film Noir (Duo)

Blog de Nato Music – Par Jean Rochard le 26 juin 2012.

A propos du concert au Forum des Images le 25 juin 2012

STÉPHAN OLIVA - PHILIPPE TRUFFAUT : FILM NOIR

Le formidable disque de Stéphan Oliva simplement nommé *Film Noir* (paru chez Illusions Music* - catalogue majeur) fait le point expressionniste, sans heureusement éclaircir les situations, sur un genre de cinéma sans pareil, la marque d'un mouvement, les damnés de la terre aux prises de la solitude, de la trahison, du dépit, du meurtre. Dans le film noir le compositeur est lié au réalisateur plus que pour toute autre tournure filmique. Stéphan Oliva sait jouer cette profondeur

offerte par l'incontournable inefficacité des idéaux, les points de non retour. Le pianiste a choisi de poursuivre sur scène sa démarche poétique et réaliste avec Philippe Truffaut (le frère jumeau du Trufo de Kaspar et Trufo des *Films de ma Ville***). Au festival Sons d'Hiver en février (Arcueil forcément), à la Dynamo de Banlieues Bleues récemment et hier soir à Paris, au Forum des Images, en conclusion du festival Mash Up, les traductions musicales d'Oliva (à partir de thèmes de John Lewis, Mancini, Waxman, Tiomkin, Rozsa, Herrmann, Raksin ...) redistribuent les cartes pour une sorte d'introspection parallèle des deux hommes. Philippe Truffaut joue les images de Wise, Hitchcock, Preminger, Polonsky, Huston, Wilder, Laughton, Kubrick, Welles. Il les tord, cadre, recadre, décadre, ralenti, fixe, zoom, répète, accélère et la trinité vertige - angoisse - baiser y est prenante jusqu'au trouble. La musique s'y décrit par les visages troublés au rythme lourd des automobiles en mouvements multiples. Le duo efface en clair obscur les traces ou au contraire les révèle ; les masques valsent et les transformations mixent passé simple et futur impossible en progression lente, mais étreignante. Une compréhension parfaite de la grandeur discrète, mais saisissante du langage du Film Noir.

<http://nato-glob.blogspot.fr/2012/06/stephan-oliva-philippe-truffaut-film.html>

Impro Jazz

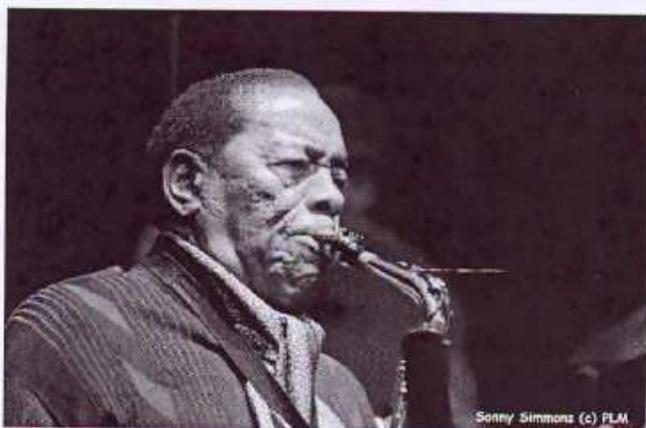
A propos du concert au Festival Sons d'Hiver le 31 janvier 2012.

31 janvier 2012

Film Noir

Stéphan Oliva et Philippe Truffault

L'Espace Jean Vilar d'Arcueil accueille la quatrième soirée de Sons d'hiver. En première partie, *Film Noir*, une création du pianiste **Stéphan Oliva** et du vidéaste **Philippe Truffault**, et, en deuxième partie, *The Essence of Charlie Parker*, un hommage à Bird par le **Sonny Simmons Quintet**.

En dehors de la « Kurosawa Suite » (*L'ange ivre*, *Entre le ciel et l'enfer* et *Les salauds dorment en paix*. Tous à voir !), le répertoire de *Film Noir* est centré sur des grands classiques du cinéma américain : de *Laura* (**Otto Preminger**) à *La*

nuît du chasseur (**Charles Laughton**), en passant par *Psychose* (**Alfred Hitchcock**), *Quand la ville dort* (**John Huston**), *La soif du mal* (**Orson Welles**) etc. Les thèmes, évidemment tirés de ces films, ont le plus souvent été composés par les compositeurs-fétiches des réalisateurs : **Bernard Herrmann** (Hitchcock et à qui Oliva a dédié un disque), **David Raksin** (Preminger), **Miklos Rózsa** (**Billy Wilder**), **Masaru Sato** (Kurosawa)...

A l'instar du ciné-concert, le pianiste accompagne une projection, mais avec une différence de taille : il n'y a pas de scénario préconçu. Le vidéo-joueur réagit à la musique et réciproquement. Truffault utilise les images extraites des films comme autant de motifs qu'il assemble, répète, superpose, floute, dédouble, grossit, décompose... au gré des notes. Quant à Oliva, comme le « vidéo-jockey », il reprend ou cite des thèmes extraits des musiques des films, mais comme matériau pour improviser. Oliva joue avec calme ou vivacité, complexité ou simplicité, contemporain ou jazz... au fil des images.

Une silhouette lumineuse flotte dans la nuit, entraînée par les phrases raffinées du piano ; des notes tourbillonnent, emportées par une bousculade de corps indistincts ; des visages en gros plan valsent sur des ritournelles ; des formes et des couleurs dansent au rythme d'accords violents... Une heure et demie de spectacle dense et élégant.

A Nous Paris

A propos du concert au Festival Sons d'Hiver le 31 janvier 2012.

jazz/ciné_

Stephan Oliva

- "Film noir"

Il n'est pas besoin d'être un grand spécialiste pour déceler les liens entre le jazz et le film noir. Une image nous revient en mémoire : ce fameux quatre-mains au piano joué dans un club enfumé par "l'avocat" James Stewart et Duke Ellington dans le chef-d'œuvre d'Otto Preminger, *Autopsie d'un meurtre*. Ou, en France, Jeanne Moreau, errant dans la ville au son de Miles Davis qui, pour le coup, semble être le vrai réalisateur du fameux *Ascenseur pour l'échafaud* de Louis Malle. **Le jazz a très souvent servi d'ambiance générale pour illustrer la malédiction pesant sur les gangsters ou les policiers.**

Le pianiste Stephan Oliva a voulu reproduire cette ambiance, adapter les partitions inquiétantes des monuments du septième art, *La Soif du mal* d'Orson Welles, *Vertigo* d'Alfred Hitchcock ou *Quand la ville dort* de John Huston qui, si elles ne sont pas toutes du jazz, en

possèdent le souffle et l'imaginaire. Comme dans une sorte de ciné-concert, Stephan joue seul à son piano tandis que son partenaire, le vidéaste et documentariste Philippe Truffault, connu pour sa réalisation du *Procès Barbie*, déverse sur un écran des scènes tirées de ces films, nous plongeant dans une sorte de rêve.

Car – Oliva le sait et c'est pour cette raison que le sujet l'inspire autant – l'atmosphère noire reste éminemment esthétique, comme le montre son affiche publicitaire qui ressemble à un générique des années 1940. Un pianiste peut à loisir suggérer l'inquiétude, le suspense, partir sur des chemins de traverse. N'est-il pas le plus apte à faire revivre une mythologie encore si fortement ancrée en nous ? Les touches du piano, rappelons-le, sont en noir et blanc, et l'un des plus beaux polars s'intitulait *Tirez sur le pianiste*. **S.K.**

Dans le cadre du festival Sons d'hiver. Le 31 janvier à 20 h 30 à l'Espace Jean-Vilar, 1, rue Paul Signac, Arcueil (94). RER B, arrêt Arcueil-Cachan. Tél. : 01 46 15 09 77. Avec Sonny Simmons Quintet : "The Essence of Charlie Parker". Places : 8 à 14 €.

JazzHot par Franck Steiger

A propos du concert au Festival Sons d'Hiver le 31 janvier 2012.

"Retour dans le Val-de-Marne, à Arcueil, le 31 janvier pour une soirée débutant par un dialogue entre musique et cinéma. Sur un écran au fond de la scène défilent des images de films noirs américains des années quarante et cinquante dans un montage créatif (répétition, ralenti, remontage, juxtaposition...). A droite derrière son ordinateur, Philippe Truffault s'occupe de l'image, tandis qu'à gauche Stéphan Oliva, derrière son piano, la met en musique. L'improvisation ne semble pas jouer un grand rôle, le travail sur les images a été fait en amont ; tant mieux sans doute car il est fait avec beaucoup de finesse, recyclant d'anciennes expressions artistiques en une nouvelle. Le lien entre la musique jouée (issue des bandes-originales des films à l'écran) et les images est parfois ténu, mais parfois il y a aussi une belle adéquation (lors d'une scène de panique ou pour le final sur « Laura » par exemple). Le dialogue entre les deux formes d'expression révèle ainsi ses limites. Sur le plan musical, la principale procède de la recherche avant tout de climats ou d'ambiances qui maintient l'expression en surface. Stimulé de manière plus directe, plus basique sans doute, le visuel tend naturellement à prendre le dessus sur l'auditif et l'image prime alors que la musique a tendance à ne se faire plus qu'accompagnement. Il n'en reste pas moins que le spectateur est plongé dans une expérience inhabituelle, souvent traversée de moments poétiques. La création de Stéphan Oliva et Philippe Truffault s'ouvrait sur une longue séquence d'un homme marchant de nuit dans un décor urbain passée à l'envers. Elle offrait un bon début pour une soirée placée sous le signe d'une remontée dans le temps, après les films noirs, c'était la musique contemporaine de Charlie Parker qui devait être mise à l'honneur par Sonny Simmons."

<http://www.jazzhot.net/PBEvents.asp?ActionID=67240448&PBMItemID=20374>

Stéphan Oliva ::: Contacts

wanbliproduction

Artist Booking & Production

Booking: Simon Barreau

0033 (0)9 65 114 691

0033 (0)6 13 710 493

203 La Hallopière – 44690 Monnières - France

Mail : simon@wanbliprod.com

Site Web : www.wanbliprod.com

Stéphan Oliva

Site Web : <http://www.stephanoliva.com>

Page myspace : <http://www.myspace.com/stephanoliva>

Mail : stephan.oliva@wanadoo.fr

