

Baguette Magique

UN FILM DE FRÉDÉRIC GONSETH

Le rêve impossible d'une rencontre des voix ukrainiennes « Kalena » et des chevaux en liberté de Jean-François Pignon sous la voûte du Grand Palais.

AVANT-PREMIÈRES

VEVEY CINÉMA REX

DIM 24 NOV

AUBONNE

CINÉMA REX

DIM 24 NOV

LAUSANNE

PATHÉ LES GALERIES

DIM 1 DÉC

ÉCHALLENS

CINÉMA D'ÉCHALLENS

DIM 1 DÉC

DÈS LE 18 DÉCEMBRE AU CINÉMA

PATHÉ LES GALERIES

VEVEY

À Lausanne, prolongation au Cinéma Bellevaux. Pour les séances et les autres cinémas, consulter l'agenda quotidien.

WWW. BAGUETTEMAGIQUE.CH

ANTO A PHARMACHIS PIGNON ET SES CHEVADA EN LIGERTÉ | GREGORY LEVTCHENKO ET LE CHEUR KALENA | CATHERINE AZAO

MORSHIE CHEUR KALENA MURIUR ET IM CATHERINE AZAO MORS, SINSIONM MORSHE FRÉDÉRIC GONSETN ENVENIENTEN EDN OF MINISTER E AZAO MORSE FREDER BOBLER, LA CIGALE

MURIUM RTS RADIO TÉLÉVISION SUISSE | IRÊNE CHALLAND | GASPARD LAMUNIÈRE AND LE SINSING ET GONDS REGIO FILMS (CINÉFORON) | FONDATION VAUDDISE POUR LE CINÉMA | PRIME PASSABL ANTENNE SEG SK | FONDS DE PRODUCTION TÉLÉVISUELLE S.A.R.L. | FONDATION VIOROGENIA SERVIN

DOSSIER DE PRESSE

Baguette magique

Un film documentaire de Frédéric Gonseth 70 min., Suisse

Sortie en salles le mercredi 18 décembre 2013 www.baguettemagique.ch

Qu'y a-t-il de commun entre le célèbre dresseur de chevaux en liberté Jean-François Pignon et le chef de chœur ukrainien Gregory Levtchenko ?

Rien apparemment.

Sauf que... une femme, une Suissesse, rêve depuis longtemps de les réunir en piste dans un spectacle équestre et musical...

Un rêve démesuré qui, sans l'intervention d'une baguette magique, n'aurait jamais pu se réaliser.

Contacts

Frédéric Gonseth Productions

Rue Charles-Monnard 6, 1003 Lausanne info@fgprod.ch www.fgprod.ch

Tel. bureau 021-351 05 11 ou Frédéric Gonseth 079-412 68 63

Synopsis

Jean-François Pignon, une jeune star européenne du spectacle équestre, d'un côté, et de l'autre, un chef aux cheveux blancs qui, par son énergie et son enthousiasme, entraîne une centaine de jeunes musiciens dans son sillage depuis des années. De leur rencontre naît un formidable rêve de spectacle.

Catherine Azad, une Suissesse d'origine russe, organise depuis une vingtaine d'années des tournées de concert en Suisse romande pour Kalena, le meilleur choeur d'Ukraine de polyphonies traditionnelles. Elle est à la recherche d'un moyen de donner un retentissement plus important à ces musiciens, et elle trouve en Jean-François Pignon le partenaire susceptible de collaborer avec Grégory Levtchenko, le directeur-fondateur du choeur Kalena. Mais les deux hommes ne se connaissent pas. Est-ce utopique de vouloir les associer dans une création commune ? L'inconnue est totale. Ces deux très fortes personnalités ont en commun une manière unique de subjuguer les musiciens ou les chevaux, en les menant avec fermeté, calme et douceur...

Pour l'engouement que le spectacle suscite chez les deux chefs, Catherine Azad a vu juste. Mais le projet bute sur la question du coût. Inutile de s'obstiner : aucun organisateur de spectacle équestre ne sera en mesure de financer le séjour et l'installation sonore sans fil de plus de 80 chanteurs et musiciens dispersés dans l'arène. Il faut bien sûr renoncer à ce beau rêve.

Et puis un jour, miraculeusement, pour un gala de prestige, une entreprise de luxe parisienne contacte Jean-François Pignon et lui demande s'il peut envisager une création équestre inédite...

C'est ainsi que les jeunes choristes ukrainiens communieront sous l'immense voûte du Grand Palais à Paris durant trois jours, en avril 2011, avec Jean-François Pignon et ses six chevaux en liberté. Un spectacle équestre et musical totalement inédit, une harmonie dansée de musique et d'animaux qui a ému aux larmes les milliers de spectateurs du Saut Hermès.

Festival

Première mondiale du film le 20 octobre 2013 au Festival Molodist de Kiev.

Avant-premières dès le 24 novembre en présence du réalisateur

dimanche 24 novembre 11h Vevey Cinéma Rex

dimanche 24 novembre 14h30 Aubonne Cinéma Rex

dimanche 1er décembre 11h Lausanne Pathé les Galeries

dimanche 1er décembre 14h30 Echallens Cinéma d'Echallens

Sortie en salles dès le mercredi 18 décembre

Lausanne Pathé les Galeries

Vevey Cinéma Rex

à Lausanne prolongation au Cinéma Bellevaux

Fiche artistique et technique

un film de Frédéric Gonseth

avec la participation de Jean-François Pignon et ses chevaux en liberté

Gregory Levtchenko et le Choeur Kalena

Catherine Azad

avec le concours de la Maison Hermès, Marie-Martine Calvo & Anne Kerbec

à l'occasion du Saut Hermès au Grand Palais 2011

et de GL Events

Sylvie Pignon

Grand Palais, Isabelle Stibbe

Spectacles Ónésiens, Cyrille Schnyder & Isabelle Sanz

musique Chœur Kalena, Institut pédagogique de Poltava

musique du film Catherine Azad, d'après un thème de Gregory Levtchenko

Fujara : Alexandre Cellier

production Frédéric Gonseth Productions

scénario Frédéric Gonseth image, steadicam, montage Frédéric Gonseth prise de son, entretiens, montage Catherine Azad prise de son (Paris), mixage assistant son (Paris) Fred Kohler Fatmir Blakaj Samuel Chalard Alexei Skorokhodko 2e caméra Grand Palais assistant caméra (Ukraine) assistante de production Sophie Bonaudi étalonnage Jean-Baptiste Perrin

moyens vidéo Frédéric Gonseth Productions, Lausanne

laboratoire audio La Cigale, Lausanne caméra Panasonic DVCPROHD

montage virtuel AVID Nitris

distribution en Suisse Frédéric Gonseth Productions

ventes mondiales 10 Francs, Paris, France www. 10francs.fr

Soutiens

Une coproduction RTS Radio Télévision Suisse Irène Challand & Gaspard Lamunière

avec le soutien de Cinéforom

Fonds REGIO Films avec ses partenaires

Loterie Romande, Fondation Vaudoise pour le Cinéma,

Canton de Vaud et Ville de Lausanne

Fondation Vaudoise pour le Cinéma - Loterie Romande,

Canton de Vaud et Ville de Lausanne

Prime Passage Antenne SRG SSR

Fonds de production télévisuelle S.à.r.l.

Fondation Vidgrodgenia (Genève)

© Frédéric Gonseth, SSA -Suissimage, FGProd / RTS (Suisse 2013)

ISAN 0000-0003-9563-0000-R-0000-0000-U

Témoins principaux

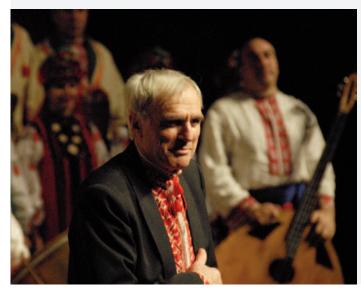
Gregory Levtchenko, chef de Choeur

Gregory Levtchenko est né en 1933 au milieu d'un champ, alors que sa mère travaillait au kolkhoze, pendant cette terrible année de famine provoquée par Staline, quand les cadavres jonchaient les villes et les campagnes. Tout comme Jean-François Pignon, il est autodidacte et c'est en baignant dans les polyphonies dès sa naissance, grâce à sa mère qui chante quotidiennement avec les kolkhoziennes du village, que Gregory Levtchenko forme son oreille, s'imprègne des voix et des harmonies, développe sa mémoire auditive et acquiert ainsi un bagage musical phénoménal. Sa mère lui a relaté que, déjà à partir de 4 ans, il réagissait fortement quand une femme du groupe ne chantait pas absolument juste...

Le jeune Gregory Levtchenko travaille au kolkhoze comme ses parents, il sait manier les attelages et monter à cheval, ce qui est courant à cette époque en Ukraine. Il fait son service militaire dans l'armée de l'air en tant que pilote de combat. Il est casse-cou. Ce n'est que lorsqu'il a 23 ans qu'un professeur de musique le remarque et demande aux autorités politiques de lui donner la possibilité de suivre des cours de musique à Leningrad, comme cela se produisait pour les artistes, les scientifiques ou les sportifs de très haut niveau. A cette époque, il ne sait même pas lire les notes.

Il crée plusieurs chœurs fameux tout au long de sa vie, mais « Kalena », qui existe depuis bientôt trente ans, a supplanté tous les autres. Il y a tout un folklore ukrainien qui, durant le régime communiste, était « déconseillé » comme disent les gens à l'époque. Durant les années septante, sous le règne de Brejniev, Gregory est arrêté par la police politique, à la fin d'un concert, parce qu'il a dirigé un de ces chants dont les paroles étaient interdites. Il est alors « exclu ». En cette période de terreur, être exclu signifie qu'en 24 heures, on perd son travail, son appartement, sa famille et tous ses amis, qui craignent pour leur vie et celle de leurs enfants.

Gregory Levtchenko se retrouve condamné aux travaux forcés dans une usine à viande. Cela dure huit ans. Il songe au suicide. Il tient le coup grâce à un chœur d'hommes qu'il recrute parmi les bouchers, qu'il crée clandestinement durant son incarcération. La réputation du choeur finit par franchir les enceintes de l'usine... Gregory Levtchenko est officiellement réhabilité en grande pompe par la ville de Poltava, en 2003. Mais la blessure est indélébile.

Compositeur, chef de chœur et d'orchestre, Gregory Levtchenko vit aujourd'hui au centre de l'Ukraine, à Poltava. Il a consacré beaucoup de temps dans sa vie, à se rendre dans les villages dans le but de répertorier auprès des vieilles babouchkas, les chants, les paroles, les harmonisations de toute cette richesse musicale populaire qui s'est transmise oralement depuis des siècles et qui est menacée de disparaître en même temps que les vieux qui meurent...

Il a une chaire à l'Institut pédagogique

de Poltava, lieu où il recrute les étudiants et les jeunes enseignants pour faire partie de son ensemble Kalena. En quelques secondes, il est capable de détecter une voix qui a le potentiel qu'il recherche. C'est-à-dire une voix naturelle. Il prétend que c'est la manière dont la langue ukrainienne est parlée dans cette région, qui engendre ces timbres uniques, surtout dans le registre des alti. Les jeunes musiciens du chœur Kalena font de gros sacrifices pour sauvegarder ce patrimoine. Ils effectuent bénévolement un travail de professionnels, alors que parallèlement, ils se débattent dans une réalité économique parfois extrêmement difficile qui s'est encore aggravée après la Révolution orange. La reconnaissance de l'Ouest est extrêmement gratifiante pour eux.

Le chœur Kalena est l'un des meilleurs d'Ukraine. Une partie des chanteurs est capable de danser tout en chantant. D'où leur grande aisance et leur précision dans leurs déplacements sur scène malgré leur nombre.

Jean-François Pignon, dresseur de chevaux

Agé de 42 ans, Jean-François Pignon est originaire de la Drôme, au Sud de la France. Il est le premier dresseur en Europe à avoir introduit dans ses spectacles les liens entre l'homme et le cheval "au naturel", c'est-à-dire en totale liberté, sans cordes, ni licol.

Jean-François Pignon est issu d'un milieu agricole très modeste. Ses parents se débattent pour vivre de leur petite exploitation qui périclite. Sitôt rentrés de l'école, les enfants doivent participer aux travaux du domaine. Ce sont des parents droits, stricts, pour qui le travail est la valeur fondamentale de l'existence. Jean-François leur en est très reconnaissant. Il affirme que c'est à eux qu'il doit ce formidable amour de la vie.

Personnellement, j'ajouterais « talent » pour la vie.

Lorsqu'il est enfant, un de ses jeux préférés,

auquel il se mesure avec ses frères, est le rodéo sur les brebis, les mains accrochées dans la laine, tandis qu'ils se font charger par le belliqueux bélier. C'est à celui qui tiendra le plus longtemps. Exercice très formateur, à ce qu'il paraît!

Lorsque Jean-François Pignon a 11 ans, il se produit un événement qui déterminera toute son existence. Son père lui fait cadeau d'une jument. Dès ce moment-là, cette jument devient le centre de sa vie, il y a belle lurette que l'école ne l'intéresse plus. Trop pauvre pour acheter une selle et une bride, c'est à cru et en autodidacte, que le petit Jean-François commence ce long apprentissage qu'est la maîtrise de la monte du cheval. Il excelle très vite dans des numéros spectaculaires et dangereux qu'il invente. Cela lui vaudra pas mal de fractures en tous genres... Il en tire tout de même des leçons qui lui seront précieuses plus tard lorsqu'il effectuera des cascades professionnelles dans des films, par exemple. Par la suite, son père abandonne l'exploitation agricole pour se lancer uniquement dans l'élevage de chevaux. Il possède jusqu'à 40 équidés, poulains compris. C'est donc directement sur le terrain, puisant son expérience dans cet extraordinaire vivier qui est à sa disposition, que Jean-François passe tout son temps avec le troupeau. Il les observe sans relâche pour essayer de comprendre leur manière de fonctionner dans leurs relations

sociales, leurs interactions, la hiérarchie etc... Et progressivement, imitant les comportements de la dominante du groupe, il apprend à s'imposer dans le respect, la douceur et la fermeté.

Sans doute grâce à tout ce contexte de passion, d'acharnement à observer, à travailler, à obtenir des résultats si jeune déjà, Jean-François fait preuve d'un talent génial dans sa façon de déchiffrer le langage des chevaux et du même coup... des humains! C'est ce qui est si ensorcelant lorsqu'on suit ses stages.

Son ascension est fulgurante. Jeune fou, intrépide, il met au point des numéros inédits avec ses frères et d'autres amis, qu'ils présentent un peu partout dans la région. Le succès est presque immédiat. La suite de la carrière de Jean-François Pignon est faite de rencontres, de beaucoup de travail, de chance, de charisme, et d'un talent à couper le souffle. Son rôle dans le film français « Danse avec lui » de Valérie Guignabodet en 2007, qui est une histoire initiatique autour du cheval, dans lequel il donne la réplique à Sami Frey et Mathilde Seigner, lui vaut la reconnaissance du milieu du cinéma.

Lorsqu'on demande à Jean-François Pignon d'où lui viennent cette assurance, ce calme et cette sérénité qu'il affiche face à ses chevaux et qui impressionnent tant les autres professionnels, il répond qu'il les doit à sa conversion à Dieu, la nuit où il a prié pour demander la grâce pour sa première jument condamnée par les vétérinaires. Gazelle a survécu, depuis Jean-François a la foi.

Catherine Azad

Née en 1951 à Lausanne, de nationalité suisse. Elle étudie la musique au Conservatoire de Lausanne (piano et chant) et obtient le Brevet de Maître

de musique dans l'enseignement secondaire. Elle compose la musique originale de films de Frédéric Gonseth (Citadelle humanitaire, etc.). Elle est également réalisatrice (Cheval mon ami) et coréalisatrice avec Frédéric Gonseth de nombreux films : Cité animale, Léman-Mékong, Gros mots, petits sabots, L'Ukraine à petits pas, etc. Elle a

enregistré plusieurs volumes CD de Voix ukrainiennes édités chez Playasound ou Disques Office. Outre ses activités musicales et cinématographiques, elle a publié plusieurs textes (Ukraine, mère secrète, 2005, Editions de l'Aire).

Bio-filmographie du réalisateur

Frédéric Gonseth

Né en 1950 à Lausanne, de nationalité suisse. Après des études de sociologie à l'Université de Lausanne, il effectue un stage de journalisme à Zurich avant de devenir rédacteur en chef de "La Brèche". Dès 1980, il devient réalisateur-producteur indépendant. Parmi les nombreux films documentaires qu'il a réalisés,

La Facture d'orgue (1981), L'Ukraine à petits pas (1992, coréalisé avec Catherine Azad), Cité animale (2000, coréalisé avec Catherine Azad), Mission en enfer (2003), Citadelle humanitaire (2008). Frédéric Gonseth a été un des fondateurs de la Fondation Vaudoise pour le Cinéma et de Regio Films, et est membre du bureau de Cinéforom, la Fondation Romande pour le Cinéma issue de leur fusion. Il a fondé deux collections d'histoire orale suisses, Archimob et Humem. Pour son action en faveur du cinéma il a reçu le prix Suisseculture en 2008.

F-11	1						
Fil	m	\sim	n	ra	n	n	ı
		v	м	u	\sim		·

2013	Baguette magique, Im doc, 70 + 52 min., sortie 2013
	Botiza, Im doc, 99 min. sortie mars 2013, (co-réalisé avec Catherine Azad)
2011	Dans le cadre de l'Association humem : collection de 75 témoignages sur la
	Suisse humanitaire de 1945 à nos jours, exposition interactive L'Autre côté du
	monde dès mars 2011 dans toute la Suisse.
2010	Léman-Mékong, Im doc TV, 67 min., (co-réalisé avec Catherine Azad)
2009	Walter raconte Mafli, 40 min., (co-réalisé avec Catherine Azad)
2008	Prix Suisseculture 2008 (1 er lauréat du nouveau prix)
2008	Citadelle humanitaire, lm doc cinéma, 96 min.
2005	La Nouvelle Loïse, projet de scénario de fiction, prix SSA (Locarno)
	Gros mots, petits sabots, doc lm, 88m. (co-réalisé avec Catherine Azad)
2004	L'Histoire c'est moi / Regards en arrière/Rückblickend, 3 films de 15 m. parmi
	la série de 22 films de réalisateurs suisses sur la base de la collection "archimob"
2003	Mission en enfer, doc lm, 95 min.
2002	Archives de la mobilisation, action de recueil de 555 témoins de la Deuxième
	Guerre mondiale en Suisse
	Les Barricades mystérieuses, doc lm, 74 min (co-réalisé avec Catherine Azad)
2000	La Cité animale, doc, 52 min (TV) et 70 min (film) (co-réalisé avec Catherine
	Azad)
1999	Longues Oreilles - spécial Bertrand Piccard, doc 22 min
1998	Longues Oreilles en Suisse orientale et au Tessin, série TV 300 min
1997	Ce Fou de Töpffer, doc et fiction TV, reportage fantaisie, 56 min
	Les Frissons du Hasard, production d'un doc lm (77 min) en plusieurs parties
	sur les loteries dans le monde, réalisation de l'épisode " Géorgie " (20 min)
	Esclaves d'Hitler/Hitlers Sklaven, doc lm, 75 min (version ARTE 58 min)
	La Montagne Muette, doc & fiction lm, 95 min
1995	Longues Oreilles en Suisse Romande, série documentaire "TV en marche"

	do 05 v10 min
	de 25 x10 min
1994	Le Ciel et la Boue /Bauen war mein Leben, doc lm, 90 min
	Choeurs en balade, reportage TV, 25 min
1992	L'Ukraine à petits pas, doc lm, 105 min (co-réalisé avec Catherine Azad)
1991	Escapade moldave, reportage TV, 25 min (co-réalisé avec Catherine Azad)
1989	Histoire du Franc suisse, doc cm pour la BNS, 25 min
1987	Début de "Frédéric Gonseth Productions": FOSC du 7.1.1987 p.42
dès 1986	Nombreux reportages pour les magazines de la TSR
1984	La Voix de son oeil, fiction cm, 25 min
1983	" Peter Wyssbrod en direct ", spectacles mime et comique, 60 min
1981	La Facture d'orgue, doc lm, 60 min
1971	L'Hypothèque, fiction Im
1969	La Bataillère, fiction Im
1968	Somnifia, fiction Im
1967	La Petite est morte, fiction cm
1966	CF. Ramuz, évocation des lieux, doc cm

