

M T R, E O, P O L I S

CINE - CONCERT

METROPOLIS

cin'électro concert

Version intégrale restaurée (2h33). Fritz Lang (1927)

Musique originale : ACTUEL REMIX (X.Garcia - G.Villerd)
Laptops . Remix électro de R. Hawtin et I. Xenakis

Créé en janvier 2012 à l'Institut Lumière / Lyon En
collaboration avec l'Institut Lumière et mk2.

Jeu : X. Garcia, J. Lopez ou G. Villerd

> arfi.org/fr/sur-scene/metropolis

> CD « Metropolis» (Arfi Label - AM056 - 2013 –
Distrib. Abeille Musique and Les Allumés du Jazz)

#1 : <https://youtu.be/MFvG2GJ7AEA>

#2 : <https://youtu.be/hS9SYsaitvk>

#3 : <https://youtu.be/5icHBkPKZ04>

#4 : <https://youtu.be/woUBvaVlyw4>

#5 : <https://youtu.be/fak5svwOwFk>

#6 : <https://youtu.be/-wYAkJ-SUXk>

#7 : https://youtu.be/Kp_Mg7JBoY8

#8 : <https://youtu.be/VuY32CUA7Zo>

Metropolis : version intégrale d'origine restaurée

Dans une immense cité du troisième millénaire, les ouvriers forment une caste d'esclaves relégués dans une ville souterraine, tandis qu'une élite privilégiée vit dans une oisiveté paradisiaque. Freder, fils du maître de la ville, tombe amoureux de Maria, jeune habitante des catacombes... Fresque gigantesque et visionnaire du muet, Metropolis représente l'aboutissement du mouvement expressionniste allemand, mais aussi un des sommets du cinéma muet. Poursuivant le pessimisme du Cabinet du Docteur Caligari, Fritz Lang l'élargit à l'ordre architectural et social. Il dira d'ailleurs : « Metropolis est né du premier regard que j'ai jeté sur les gratte-ciel de New York, en octobre 1924. »

Cette version a été présentée à Berlin en 1927, puis a subi des coupes par la Paramount pour en faciliter l'exploitation. Les scènes coupées étaient considérées comme perdues jusqu'en 2008 où elles ont été retrouvées au Musée du cinéma de Buenos Aires en Argentine, suscitant l'émotion chez les cinéphiles..

Metropolis à notamment joué de nombreuses fois en France entre 2012 et 2022, mais aussi au Brésil (Curitiba, Campo Grande, Manaus, Niteroi, Rio), en Afrique du Sud (Pretoria, Johannesburg), Allemagne (Rurtriennale festival d'Essen), Taïwan (Taïpei)...

ACTUEL REMIX...

Actuel Remix est un groupe fondé par Xavier Garcia et Guy Villerd.

Le projet du duo est le « remix » de la musique d'artistes phares de la scène « électro » avec celle de compositeurs dits « contemporains », pour le plaisir de confronter deux styles de musiques actuelles et pour éclater des frontières réputées infranchissables entre ces mondes. « Cette règle du jeu que nous nous sommes fixée est plus qu'un geste de DJ ou l'application d'un simple concept. Il s'agit pour nous d'un réel travail de composition ayant pour but de créer un objet hybride et inattendu certes, mais vivant et musical avant tout. »

Une nouvelle musique pour Métropolis ?

Pour réaliser la musique de Métropolis, Actuel Remix a travaillé exclusivement sur les matériaux musicaux de Iannis Xenakis pour la musique contemporaine et de Richie Hawtin pour la musique techno. La rythmique très « motrice » de la musique de Richie Hawtin, et à la vivacité, la richesse et la puissance de l'écriture de celle de Xenakis, viennent donner une lecture très contemporaine de ce chef d'oeuvre du cinéma au contenu d'ailleurs toujours très actuel .

Remix électro des musiques de...

Richie HAWTIN...

Fort d'une carrière s'étendant sur plus de 20 ans, il figure parmi les artistes de musique électronique les plus importants du moment. Actif sur la scène techno et acid nord-américaine à ses débuts, il a évolué ensuite vers un style plus minimaliste

et expérimental, privilégiant l'usage des dernières technologies de composition et de DJing. Il vit actuellement à Berlin.

« Il y a dans ma musique toutes sortes de fluctuations, de mouvements, et quelquefois c'est tellement léger que vous ne le remarquez que quand c'est déjà arrivé. Ce sont des choses qui me stupéfiaient quand j'étais jeune ou, plus tard, quand je me suis mis à écouter la musique de Steve Reich ou de Philip Glass. Il y a dans leur musique ces motifs qui évoluent et changent sans qu'on y prenne garde. J'ai beaucoup repris cette idée, à ma manière. »

... et Iannis XENAKIS

...que l'on ne présente plus, n'a eu de cesse de relier architecture, mathématiques, physique, méthode graphique et composition. Il est aussi l'un des premiers à utiliser l'ordinateur pour le calcul de la forme, puis plus tard pour la synthèse du son avec l'UPIC.

Au delà de son intérêt pour l'ordinateur et l'organisation formelle de la musique (ce qui nous rapproche à la fois de lui et de Richie Hawtin), on ne peut pas échapper à l'aspect extrêmement « brut », « rugueux » de son univers sonore. Quelque soit l'instrumentation, le son de Xenakis se reconnaît instantanément. L'originalité de son langage (jeux rythmiques, traitement particuliers des masses, des timbres, des voix, instrumentarium spécifique etc...) ainsi qu'une énergie vitale débordante font de sa musique une source d'inspiration d'une richesse inépuisable.

ACTIONS CULTURELLES

Propositions d'actions culturelles. Xavier Garcia, Jérôme Lopez

A l'occasion des représentations des ciné-concerts Metropolis et Steamboat Bill Junior, Jérôme Lopez et Xavier Garcia proposent 2 ateliers ouverts à tous afin d'initier un public au monde de l'audio-visuel.

1/ Atelier « SMARTFAUST » :

Réalisation d'une bande son pour un court métrage d'animation (animé par Xavier Garcia)

Durée : 3 heures

Nombre de participants : jusqu'à 30 personnes.

En 3 heures, les participants réaliseront la bande son d'un film d'animation de 6 minutes. Avec quels instruments ? Avec leurs téléphones portables ! Xavier Garcia a développé avec Christophe Lebreton au centre de recherche musicale « Grame » à Lyon, un environnement d'applications pour smartphones qui se nomme SMARTFAUST. Gratuites et disponibles pour iOS et Android elles savent exploiter les capteurs de mouvement de ces appareils ce qui permet d'en faire de véritables instruments de musique.

> www.grame.fr/articles/smartfaust-5d839e9c3a877

2/ Atelier « VIDEO- MALLETE » :

Création vidéo (animé par Jérôme Lopez)

Durée : 3 heures

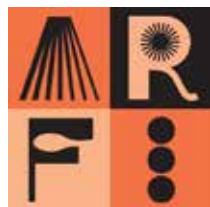
Nombre de participants : jusqu'à 20 personnes.

C'est un atelier de création participative original qui a pour principal intérêt la création conjointe de l'image et du son. Il s'agit ici d'explorer le plaisir d'imaginer une forme en partant de rien de préexistant, ni en vidéo, ni en son.

Au cours de cet atelier, les participants peuvent réaliser en direct une vidéo de quelques minutes, faite d'objets récupérés, papiers découpés, et de lutherie sauvage. L'atelier se déroule autour de la « vidéo-mallette », un outil original de création vidéo développé par Jérôme Lopez. Il s'agit d'un théâtre miniature (qui tient dans une mallette) équipé d'une caméra et d'un micro. L'ordinateur qui leur est connecté peut capter, mémoriser des images d'objets fixes ou en mouvement, puis leur appliquer des traitements, des transformations). Chaque participant peut créer sa propre vidéo ou peut apporter sa pierre à la vidéo construite collectivement. L'atelier fait également appel à la création sonore grâce à la manipulation de ces mêmes objets, et d'instruments de musique que les participants peuvent apporter.

> www.jeromelopez.net/video-mallette/

Association à la Recherche d'un Folklore Imaginaire

Compagnie de musiciens professionnels implantée à Lyon depuis sa naissance en 1977, l'Arfi représente l'une des réussites collectives de la scène du jazz européen. Autour du Workshop de Lyon, du Marvelous Band (formations à l'origine de l'ARFI) et de la Marmite Infernale son grand orchestre, les répertoires du collectif évoluent dans une sphère musicale très vaste. Du jazz contemporain aux musiques improvisées surtout, la musique de l'Arfi parle de nombreuses langues : elle est vivante, savante et populaire, traditionnelle et actuelle, inspirée, enjouée et jouée dans toutes sortes de circonstances.

Au cours des 10 dernières années l'Arfi a donné en moyenne plus de cent concerts par an, en France et à l'étranger. Le collectif s'est également engagé dans plusieurs résidences de création, de nombreuses collaborations avec d'autres artistes et des projets réguliers en direction des musiciens amateurs. Plus de 50 disques ont été enregistrés depuis la création du collectif.

L'Arfi est subventionnée par la Drac Rhône-Alpes, la Région Rhône-Alpes, la ville de Lyon et la SACEM.

Contacts

Barbara Ribeiro : administratrice / bribeiro@arfi.org
Lorène Cliet : chargée de prod-diffusion / lcliet@arfi.org
Géraldine Graindorge : coordinatrice des projets / ggraindorge@arfi.org
Tel : +33 (0) 7 57 07 29 47

7 rue Alsace Lorraine
69001 Lyon – France
arfi@arfi.org/fr

WWW.ARFI.ORG

INSTITUT
LUMIÈRE
LES MUSIQUES DE LA RÉGION

diaphana
DISTRIBUTION

F. H. M. M. M.
MUSICAL COLLECTIONS