

TELA SOON RANA

CINE-CONCERTO

Quatro filmes de animação brasileiros

COLLECTIF ARFI

CINE-CONCERTO

Quatro filmes de animação brasileiros

Jérôme Lopez et Xavier Garcia : laptop, traitements

Os filmes :

Plantae (Guilherme Gehr, 10min, 2017)

Meow (Marcos Magalhães, 8min, 1981)

Guida (Rosana Urbes, 11min, 2014)

Faroeste, um Autêntico Western (Wesley Rodrigues, 19min, 2013)

Avec le soutien de l'Ambassade de France au Brésil, la SPEDIDAM et les Alliances Française au Brésil.

L'Arfi est subventionnée par la DRAC Auvergne Rhone-Alpes, la Région Auvergne Rhône-Alpes, la ville de Lyon et la Sacem.

Synopsis court :

Tela Sonora est un ciné-concert inédit réunissant musique électronique et courts-métrages d'animation de réalisateurs brésiliens. Le travail de composition a été réalisé par les artistes Xavier Garcia et Jérôme Lopez, et se base sur une double écriture (électronique et contemporaine), incorporant des éléments sonores et culturels issus de recherches sonores, en connexion avec des enregistrements de chants indigènes du Brésil, ainsi que des enregistrements de terrain réalisés lors de la dernière tournée des artistes dans le pays, en 2022. Les artistes sont membres du collectif français ARFI, connu depuis les années 80 pour revitaliser le concept de ciné-concert en France et en Europe.

Synopsis long :

Tela Sonora est un ciné-concert inédit réunissant musique électronique et courts-métrages d'animation de réalisateurs brésiliens. Le travail de composition a été réalisé par les artistes Xavier Garcia et Jérôme Lopez, et se base sur une double écriture (électronique et contemporaine), incorporant des éléments sonores et culturels issus de recherches sonores, en connexion avec des enregistrements de chants indigènes du Brésil, ainsi que des enregistrements de terrain réalisés lors de la dernière tournée des artistes dans le pays, en 2022. Les musiciens viennent d'univers artistiques complémentaires : Xavier Garcia, improvisateur, compositeur de musique électronique, électroacoustique et contemporaine ; et Jérôme Lopez, formé en musiques et percussions traditionnelles, passionné par les compositions musicales électroniques et les enregistrements dans la nature. Le duo mêle musiques de la culture « électronique » et œuvres de compositeurs considérés comme « contemporains » dans le but de confronter deux styles de musique actuels et de transcender les frontières réputées comme intransposables entre ces mondes. Les artistes intègrent le collectif français ARFI, connu depuis les années 80 pour revitaliser le concept de ciné-concert en France et en Europe.

Les films

Plantae

De Guilherme Gehr (10min, 2017)

En abattant un grand arbre au cœur de la forêt amazonienne, un bûcheron est témoin d'une réaction inattendue de la nature. Une réflexion sur les conséquences irréversibles de la déforestation et sur la soumission lamentable des humains face aux autres êtres de la Terre.

<https://www.youtube.com/watch?v=tfQX8VXUAqk>

Meow

De Marcos Magalhães (8min, 1981)

Un chat de rue se retrouve sans lait et souffre d'effets secondaires après avoir été persuadé de boire un certain soda, devenant ainsi une victime improbable de la mondialisation.

<https://vimeo.com/29268179>

Guida

De Rosana Urbes (11min, 2014)

Guida, une douce dame qui travaille depuis 30 ans comme archiviste au Tribunal de la ville, voit sa routine ennuyeuse modifiée lorsqu'elle tombe sur une annonce pour des cours de modèle vivant dans un centre culturel. À travers la sensibilité créative du personnage, une réflexion est proposée sur la reprise de l'inspiration artistique, l'art comme agent de transformation et le concept de la beauté.

https://youtu.be/RenFPqH2CEw?si=kb57VzR_4AA68hhu

Faroeste : Um Autêntico Western

De Wesley Rodrigues (19min, 2013)

Le vautour Maverick voit sa famille se faire assassiner alors qu'il n'est encore qu'un bébé. Habitué à la violence depuis son enfance, il devient à l'âge adulte le chef d'un gang criminel, semant la terreur partout où il passe.

<https://youtu.be/2y3W1tatbbY?si=aEQ8l3ntYrwyABZ9>

FICHE TECHNIQUE

IMAGE

- > 1 projecteur vidéo (professionnel, pas de projecteur de bureau ou de salle), avec une résolution minimale de 1920x1080p. Possibilité de diffuser des films depuis la scène : dans ce cas, utiliser HDMI sur la scène (lecture à partir de l'ordinateur du musicien).
- > 1 écran adapté au nombre de spectateurs.

SON

- > 1 système de sonorisation classique avec caisson de basses, ou des enceintes actives, avec caisson de basses. Puissance adaptée au public.
- > 2 petits haut-parleurs sans pieds, pour le monitoring du musicien. Les 2 haut-parleurs seront placés sur la table du musicien.
- > Câblage XLR pour envoyer 2 lignes (stéréo) audio des musiciens vers le système de sonorisation. Le musicien s'installera juste en dessous de l'écran, à gauche, avec un espace suffisant pour voir l'image correctement.

SUR SCÈNE

- > 1 table de dimensions minimales 60cm x 120cm.

Jérôme Lopez - Vidéo en direct, traitements sonores, percussions.

Depuis 2009, il explore l'outil vidéo avec une approche visuelle personnelle inspirée autant du monde animal et végétal, que de l'art brut et insolite. Depuis 2019 il initie un projet de création participative autour de collectages d'objets et de sons, avec au centre la « vidéo-mallette », outil de création vidéo/audio en direct qu'il développe. Musicien presque autodidacte, il poursuit un travail mêlant percussions traditionnelles et bidouilles électroacoustiques. En France et à l'étranger, il a créé, co-construit ou participé notamment à :

2024 : Résidence artistique « Atlas Imaginaire » (Arfi) d'ampleur sur le territoire de la Bresse (ain)

2023 : Just (Ensemble TaCTuS, avec Claron Macfadden, Jean-Marc Foltz)

2023 : Lozen, où une nuit apache (conte vidéographie et sonore, Arfi)

2022 : Steamboat (ciné-concert Arfi, film de Buster Keaton)

2022 : Metropolis (ciné-concert Arfi sur le film de Fritz Lang, 1927)

2019 : Chang (ciné-concerts Arfi, d'après le film de Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack, 1927).

2019 : Les contes Persans (ciné-concert Arfi sur des films d'animation Iranien)

2019 : le film « Trasses, Insects » est sélectionné dans le Festival Traverse vidéo

2018 : vidéo-concert avec Cortex Sumus et le poète Mohamed El Amraoui.

2017 : Un autre Kong » (vidéo-concert Arfi d'après King Kong, 1927).

2016 : Confession d'un pin maritime (vidéo-concert autour du texte d'Elie Reclus).

2014 : Avril l'enchanteur (vidéo concert Arfi sur le plasticien Armand Avril).

2013 : Monsieur Méliès & Géo Smile » (vidéo-concert Arfi autour de l'oeuvre Georges Méliès).

2013 : «Entomolo Vox » (groupe Dîtes 33, Arfi, autour du monde des insectes).

2012 : Aurochs (vidéo-concert sur la Grotte Chauvet, avec Labeaume en Musiques),

2010 : A La Vie La Mort en (vidéo-concert Arfi autour du tableau le Triomphe de la Mort de P. Bruegel)

Xavier Garcia, Compositeur et improvisateur,

il se passionne pour domaines aussi contraires que :

- le travail en studio en studio et le jeu sur scène.
- la signature personnelle d'un travail et la création collective
- la fixation d'une œuvre sur un support (acousmatique, cinéma, disque) et l'éphémère de l'improvisation « (concert live)
- l'écrit et l'improvisé.
- les musiques « libres » (improvisées, acousmatiques...) et celles qui fonctionnent sur une « pulsation » (jazz, techno ...)

Il a réalisé une trentaine de musiques électroacoustiques « sur support » (Ina-Grm, GMVL, studio personnel). Il joue également en direct, en solo avec le projet Lifelines et aussi en duo avec Lionel Marchetti depuis 2012 et plus récemment avec Guillaume Grenard. Membre de l'ARFI (arfi.org) depuis 87, il joue des instruments électroniques (samplers, synthétiseurs, traitements...) dans des groupes, des spectacles et des ciné-concerts comme « L'Effet Vapeur », « La Marmite Infernale », « Les Hommes maintenant... », « les Plutériens », « Bobines Mélodies 1 & 2 », « Actuel Remix » (avec Jérôme Lopez) « Metropolis », « Arfolia Libra », « Dark Poe », « Orpheus Mix » etc...

Avec d'autres instrumentistes, il dirige des projets comme Virtuel Meeting, Réel Meeting, Crossed Meeting ou Radiorama, dans lesquels son travail va de l'improvisation totale à l'écriture précise. Il compose également des pièces pour soliste et partie électroacoustique pour des instruments inhabituels comme la cornemuse, la vielle à roue ou encore des téléphones portables (projet Smartfaust / Game)

Collabore régulièrement avec d'autres musiciens (Brian Eno, Heiner Goebbels, Chris Cutler, Erwan Keravec, Laurence Bourdin, l'Ensemble Modern de Frankfurt), avec le théâtre (Jean-Paul Delore, Laurent Vercelletto, André Wilms), le court métrage (Lorenzo Recio...), des plasticiens urbains (Philippe Mouillon/ Laboratoire), la danse (Ulises Alvarez, Julyen Hamilton) ...

Il a réalisé sa première installation « Lifelines 4 » dans le cadre de l'exposition Musica Mobile au Fine Arts Museum de Taïpei (Avril-Juillet 2019)

Discographie (depuis 2010)

- Musique électroacoustique, mixte

«Labyrinthe d'une ligne» avec Lionel Marchetti Laura Tejada & Caroline Gesret : ARFI AM075 (2024)

«Quidquid Latet Apparebit» Garcia-Grenard : ARFI AM 073 (2022)

«Perf» duo Garcia Marchetti Stellage (2021)

«Machine Lyrique» duo Garcia Marchetti : Signature / Radio France SIG 11108 (2018)

«La bête» in « Hurdy Gurdy # Myst ». Grain de son 003 (2017)

«New Râ» (2012) in « Nu Pipping » / Erwan Keravec . Buda music 860235 (2013)

· Musique instrumentale (Jazz, électro, improvisation)

«Humeurs et Vacillements» La Marmite Infernale : ARFI AM 074 (2022)

«Actuel Remix #5 : Orpheus Mix» Actuel Remix : ARFI AM 072 (2021)

«RING» L'Effet Vapeur : ARFI AM 071 (2021)

«Actuel Remix #2 : Heiner Goebbels' remix»: ARFI AM 068 (2019)

«Les Plutériens» Opéra : ARFI AM 067 (2019)

«DarkPoe» d'aores "Ligeia d'E.Poe. : ARFI AM 064 (2017)

«Les Hommes maintenant...» : ARFI AM 062 (2016)

«Arfolia Libra» : ARFI AM 060 (2015)

«Metropolis» Actuel Remix : ARFI AM 055 (2013)

«Le Cauchemar d'Hector» La marmite Infernale : ARFI AM 052 (2012)

«Chant Bien Fatal» Old, Blind & Deaf: Arfi AM 050 (Nov 2011)

Les ateliers participatifs / actions culturel

La vidéo-mallette : Un outil développé pour créer des écritures vidéo-sonores.

Jérôme Lopez avec la vidéo-mallette, inscrit sa démarche et sa recherche artistique au cœur d'un dialogue mêlant art brut, ethnographie et ethnomusicologie. Ce processus, dans une recherche qui se veut éthique et esthétique, trouve au Brésil un écho particulier, depuis les premières rencontres en 2022.

La vidéo-mallette propose tant sur le fond que sur la forme une approche artistique originale en lien avec un public, une population, un territoire. C'est un croisement entre art vidéo et sonore, paroles collectées et création numérique, où les participants prennent la parole, se racontent à travers leurs objets récupérés (photos, écrits...), et créer ainsi une œuvre participative, qui peut ensuite être restituée en public sous forme de film ou de représentation publique, en intérieur et extérieur. La vidéo-mallette a été conçue avec une certaine économie de moyen, avec des matériaux détournés (petite valise transformée, caméra modifiée) dans une logique low-tech.

Une vidéo-mallette peut se dérouler ainsi :

> 1er jour : durée 2H

Prise de contact avec les participants et explication du fonctionnement de la vidéo-mallette. Avec des outils mis à la disposition des participants (appareil photo instantané, jeux d'écritures, d'objets récoltés aux abords du lieu... les participants explorent leurs quotidiens leurs lieux de vie, mais aussi leurs histoires, par l'interprétation d'un proverbe ou tout autre élément de la culture locale, mais également l'actualité et les thèmes forts du moment. Les participants manipuleront ainsi la vidéo-mallette.

> 2ème jour : durée 2H + restitution

Traitement les différentes composantes récoltées : son, photos, objets, afin de préparer la vidéo-mallette. Le groupe de participants prépare la performance qui sera montrée au public en fin d'atelier. Les participants ont l'occasion de manipuler les contrôleurs (tablette android) et ainsi explorer les objets récupérés et samplés, d'approfondir la recherche sonore, et d'utiliser des traitements vidéo en direct.

Une restitution de ce travail de création peut être donnée en public.

Nombre maximum de participants: 15
âge minimum : 6 ans

Quelques exemples de rendus (juin 2024) :

1 : https://youtu.be/CwJ_7pgLQ8Y

2 : <https://youtu.be/vukeYCGUNFY>

3 : <https://youtu.be/WIDWlhD55t0>

4 : https://youtu.be/0_LuoBVkWUs

L'atelier « Smarfaust-image » : Un outil simple pour inventer des bandes sonores.

Smarfaust est un ensemble d'applications gratuites développées par le Grame (cCentre National de Création à Lyon) par Christophe Lebreton (Grame) et Xavier Garcia (pour la partie ergonomique et artistique). Ces applications ont l'originalité de ne faire intervenir que le mouvement du smartphone dans l'espace. Aucune pianotage n'est nécessaire, seul le mouvement du téléphone module le son produit. Les applis étant gratuites, en quelques minutes on peut constituer un chœur ou un orchestre de « Smartphonistes » qui pourront fabriquer ensemble une musique. On peut également utiliser l'outil pour accompagner un film. Le grand intérêt de Smarfaust est de vivre, quand on n'est pas musicien de formation, une expérience d'orchestre et de création collective. Les ateliers Smarfaust-image permettent de faire toucher du doigt en quelques heures les enjeux de la réalisation d'une musique de film.

L'atelier Smarfaust-image peut se dérouler ainsi

> 1er jour : 2H

Chargement des applications dans les téléphones. Pratique et jeu musical dirigé. Visionnage du court métrage (Brésilien, à choisir). Choix des sons en fonction des scènes.

> 1er jour : 2H

Approfondissement du travail de création collective de la bande sonore. Essais. Filages.

Une restitution de ce travail de création peut être donnée en public.

Nombre de participants : jusqu'à 30

Condition : venir avec un Smartphone .

Age : dès 8 ans

