

RFI

CINE-CONCERT
French Touch
Tela Sonora
Metropolis
Steamboat

CREATION PARTICIPATIVE IN-SITU
La vidéo-mallette

ÉCRAN NOMADE

Ciné-concert et création participative in situ

Jérôme Lopez, Xavier Garcia : laptop, traitements en direct

Écran Nomade est un projet mobile et adaptable, conçu pour circuler dans des lieux variés : salles de spectacle, festivals, lieux culturels ou espaces non dédiés. Le dispositif s'articule autour de deux axes complémentaires : **ciné-concert**, et **création participative in situ**.

Le premier volet propose un ciné-concert avec 4 programmes possibles : **French Touch** (une sélection de 11 courts-métrages d'animation français contemporains, issus d'un partenariat avec l'École GOBELINS Paris et les Studios Autour de Minuit), **Tela Sonora** (ensemble de 6 films d'animations brésiliens),ainsi que les œuvres **Metropolis** (Fritz Lang,1927) et **Steamboat** (Buster Keaton, 1928). C'est donc pour un corpus 19 films (de 2 min. jusqu'à 2h40 !) que le duo X. Garcia J. Lopez interprète en direct une musique originale, mêlant univers électro et contemporain, et matières sonores issues de collectages de terrain. Le programme de films est adaptable en fonction des publics et des âges.

Le second volet est dédié à la création participative in situ avec la « Vidéo-Mallette » développée par Jérôme Lopez. Ce dispositif nomade, conçu selon une approche low-tech, permet de réaliser des performances audio et vidéo en direct. Le processus repose sur une immersion dans un territoire : rencontres avec les habitants ou participants, collectage d'objets, de sons, de récits et d'images. Ces matériaux (intimes et documentaires) sont manipulés en direct : photos, écrits, dessins ou peintures, enregistrements sonores pour aboutir à une œuvre musicale et visuelle unique, propre au lieu et à l'instant, possiblement réalisée en direct (restitution/performance)ou finaliser comme un film. Cette double proposition s'est construite au fil des rencontres avec des réalisateurs.trices,producteurs, Universités, festivals, étudiants.tes, spectateurs, habitants.tes, lors de différentes tournées à travers le monde.

À Travers leurs différents ciné-concert et créations participatives Arfi, le X. Garcia et J.Lopez ont eu l'occasion de jouer en : Allemagne, Brésil, Vietnam, Maroc, Thaïlande, Taiwan, Espagne, Italie, Finlande, Lituanie, Estonie, Lettonie, Afrique du Sud...

UN CINÉ-CONCERT EN QUATRE PROGRAMMES

Le duo X. Garcia J. Lopez, pour un corpus 19 films (de 2 min. jusqu'à 2h40), interprète en direct une musique originale, mêlant univers électro et contemporain, et matières sonores issues de collectages de terrain. Le programme de films est adaptable en fonction des publics et des âges.

FRENCH TOUCH

Douze films d'animation français à partir de 10 ans (sélection possible pour public à partir de 6 ans)
55 minutes

Teaser vidéo

French Touch prend appui sur une sélection de courts-métrages d'animation issus d'un partenariat avec **GOBELINS Paris** et les **Studios Autour de Minuit**. Différent.e.s auteur.ice.s, une nouvelle génération, révélant une grande variété de styles, de rythmes et de regards. L'animation française se distingue par sa vitalité, sa diversité esthétique et la richesse de ses formes narratives. Reconnue internationalement, elle constitue aujourd'hui l'un des champs les plus inventifs du cinéma d'animation, tant sur le plan artistique que technique.

LES FILMS

Grounded (2016, 04'10, Lucas Durkheim)
Un jeune soldat sans expérience est envoyé à un poste de surveillance, au beau milieu d'un désert.

Oktapodi (2007, 02'23, Julien Bocabeille, François-Xavier Chanioux, Olivier Delabarre, Thierry Marchand, Quentin Marmier, Emud Mokhberi)
Deux poulpes tentent d'échapper à un restaurant grec. Une course-poursuite burlesque et virtuose, portée par un montage frénétique et un humour visuel immédiat.

Hors de l'eau (2018, 08'13, Simon Duong Van Huyen, Joël Durand, Thibault Leclercq, Valentin Lucas, Andrei Sitari)
A travers les yeux d'une mère singe, un groupe de macaques japonais fait face aux règles qui régissent la communauté.

The tree (2018, 06:30, Han Yang Yang, Basil Malek)
Autour d'un arbre menacé, se joue une métaphore écologique et sociale. Le film aborde la relation entre l'humain, la nature et la mémoire collective.

Made in China (2015, 03:26, Vincent Tsui)
Des figurines tentent d'imiter le mode de vie humain. Mais ils se trouvent très vite limités à leur condition de jouet.

Myosis (2013, 03:14, Emmanuel Asquier-Brassart / Ricky Cometa / Guillaume Dousse / Adrien Gromelle / Thibaud Petitpas)
Le myosis est la diminution de la pupille par contraction de l'iris. C'est un phénomène inconscient qui peut être provoqué par une lumière vive, par la peur, ou sous l'effet d'une prise de conscience.

Eclipse (2012, 03'50, Théo Guignard, Nöé Lecombre, Hugo Moreno)
Sur une planète éloignée, deux scientifiques venus analyser le terrain pour ses particularités magnétiques sont confrontés à un phénomène extraordinaire lié à une éclipse de lune.

Who's afraid of mister greedy (2011, 04'12, Simon Boucachard, Jean-Baptiste Cumont, Sylvain Fabre, Cuillaume Fesquet, Adeline Grange, Maxime Mary, Julien Rossire)
Un homme vient récupérer son identité, volée par un ogre alors qu'il était enfant.

Le royaume (2010, 02'59, Nuno Alves-Rodrigues, Oussama Bouacheria, Julien Chheng, Aymeric Kevin, Sébastien Hary, Franck Monier, Ulysse Malassagne)
Un roi s'enquiert de l'aide d'un castor pour se construire un château dans une forêt.

Jean-Luc (2010, 02:42, Arthur Peltzer, Fabien Cuillaume, Jean-Baptiste Maligne, Jerémy Macedo, Julien Daubas, Paul Nivet)
Jean-Luc fait une crise d'épilepsie, le docteur Gordon parviendra-t-il à le réanimer ?

Empty places (2020, 08'36, Geoffroy de Crecy)
Réalisé avant le confinement mondial, Empty Places est une ode à la mélancolie des machines

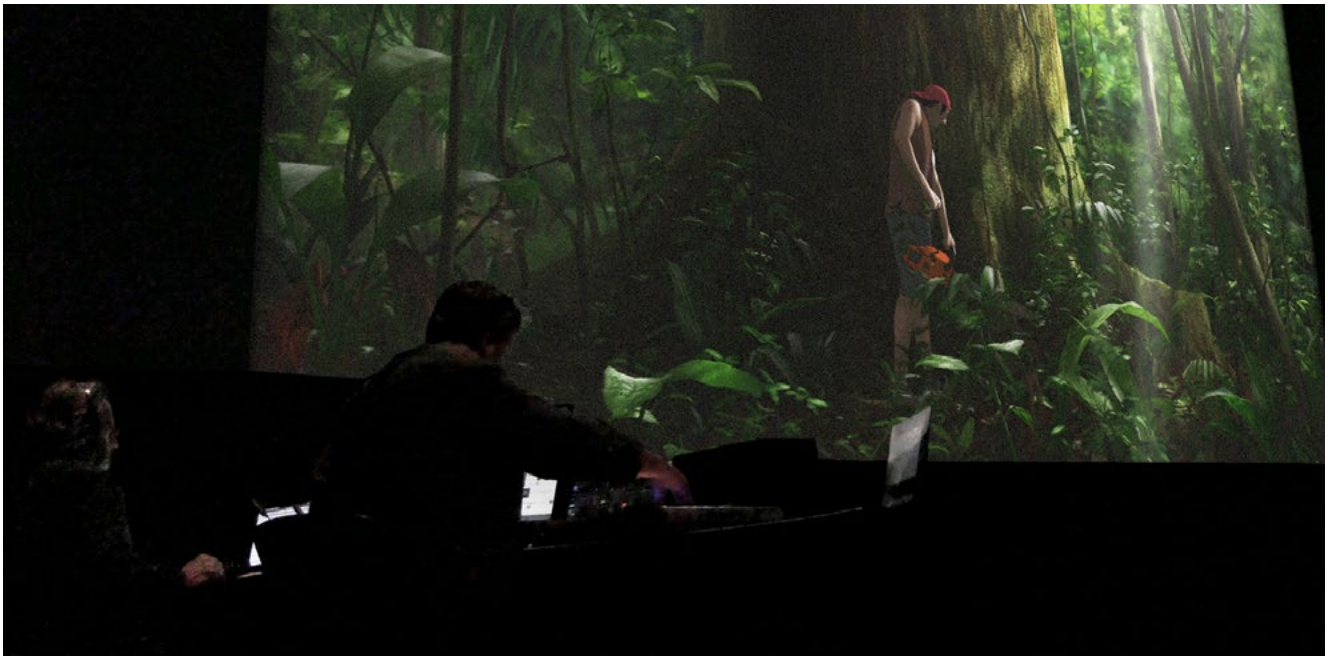
Ghost Cell (2015, 06:21, Antoine Delacharlery)
Ghost Cell est une plongée en relief au cœur des entrailles d'un Paris organique vu comme une cellule au travers d'un microscope virtu

UN CINÉ-CONCERT EN QUATRE PROGRAMMES

TELA SONORA

Six films d'animation brésiliens– Version tout public à partir de 10 ans : 6 films, 75 minutes
– Version à partir de 6 ans : 4 films : 42 minutes

Teaser vidéo

Tela Sonora est un ciné-concert autour de 6 courts-métrages d'animation brésiliens. Le travail de composition réunissant musique électronique et musique contemporaine incorpore également des éléments issus de recherches sonores, en connexion avec des chants indigènes, ainsi que des enregistrements de terrain issus de collections sonores (MEC, Genève) ou réalisés lors des dernières tournées des artistes dans le pays.

LES FILMS

O Malabarista (Iuri Moreno, 11 min, 2018, dès 6 ans)
Dans le tumulte de la ville et des regards fuyants, un jongleur fait danser des balles : le geste, fragile et précis, devient une poésie muette. Avec grâce et liberté, il transforme l'ordinaire, rappelant que même au milieu du béton, un peu de magie peut surgir.

Caminho dos Gigantes (Alois di Leo, 12 min, 2016, dès 6 ans)
Dans une forêt d'arbres gigantesques, Oquirá, une fillette indigène de six ans, défie son destin pour comprendre le cycle de la vie. Ce court métrage d'animation poétique explore la relation profonde entre l'humanité et la nature, illustrant la quête d'une enfant pour saisir les mystères de l'existence.

Plantae (Guilherme Gehr, 10 min, 2017, dès 6 ans)
En abattant un grand arbre au coeur 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.

Meow (Marcos Magalhães, 8 min, 1981, dès 6 ans)
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.

Cuida (Rosana Urbes, 11 min, 2014, dès 10 ans)
Cuida, une douce dame qui travaille depuis 30 ans comme a chi-viste au Tribunal de la ville, voit sa routine ennuyeuse modifiée lors-qu'elle tombe sur une annonce pour des cours de modèle vivant dans un centre culturel. À travers la sensibilité créative du person-nage, une réflexion est proposée sur la reprise
de l'inspiration artistique, l'art comme agent de transformation et le concept de la beauté.

Faroeste : Um Autêntico Western (Wesley Rodrigues, 19 min, 2013, dès 10 ans)
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.

METROPOLIS

Fritz Lang – 1927 – 2H30

TEASER VIDÉO

Fresque gigantesque et visionnaire du muet, Metropolis représente l'aboutissement du mouvement expressionniste allemand, mais aussi un des sommets du cinéma muet. A l'occasion de la sortie de la version intégrale restaurée du film METROPOLIS (Fritz Lang, 1927), le groupe remixe la musique de RICHIE HAWTIN, figure majeure de la scène techno avec l'œuvre de IANNIS XENAKIS, pionnier de la musique du XXe siècle. L'univers puissamment rythmique et épuré de Richie Hawtin est le « moteur », la pulsation vitale de la trame musicale de ce ciné concert sur laquelle la richesse et la modernité du « matériau Xenakis » se déploie avec une intensité proche du style expressionniste du film.

STEAMBOAT

Buster Keaton & Charles Reisner – 1928 – 1H 11min

TEASER VIDÉO

« Steamboat Bill Jr. » est un film américain muet de Buster Keaton et Charles Reisner sorti en 1928. Pour ce « Cadet d'eau douce », le duo a créé une musique résolument originale en mélangeant des musiques technos « minimales » et « ambient » avec des musiques dites « contemporaines ». Une composition précise vient « fondre » les échantillons de musique contemporaine au cœur de la machine rythmique de la musique techno. Le « remix » ainsi fabriqué, avance avec l'action, joue avec le film et crée un support ludique et vivant aux images. La modernité du traitement musical de ce ciné-concert permet à un public jeune de (re)découvrir ce cinéma muet burlesque, étonnant.

FICHE TECHNIQUE DES CINÉ-CONCERTS

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.

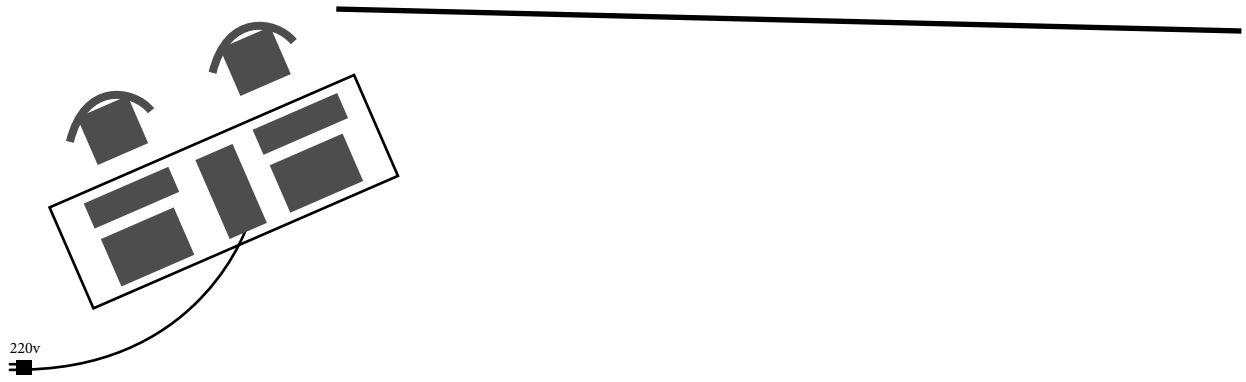
SON

- 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 SCENE

- 2 tables de dimensions minimales 60cm x 120cm.

Pour les salles non équipées, nous proposons une solution en autonomie complète.

LA VIDÉO-MALLETTE

CRÉATION PARTICIPATIVE IN SITU

À la croisée de l'art vidéo et sonore, du collectage et de la création numérique, la vidéo-mallette développée par Jérôme Lopez est à la fois **un outil nomade de création visuelle et sonore et un outil de création participative**. Inscrite dans un dialogue entre art brut, ethnographie et ethnomusicologie, la vidéo-mallette s'ancre dans **une recherche à la fois esthétique et éthique**.

Chaque projet naît d'une immersion sur un territoire : rencontres avec les habitants, collectes d'objets, de sons, de récits et d'images. Ces matériaux – intimes et documentaires – deviennent la matière d'une création sonore et visuelle in situ, souvent présentée sous forme de performance publique ou de film. A cette occasion et lorsque cela est possible, la longue expérience de Xavier Garcia en termes de création sonore, de traitements audio, d'échantillonnage, sera mise à contribution.

Un dispositif low-tech et nomade

Pensée dans une **logique low-tech** (petite valise recyclée, système d'éclairage récupéré, caméra modifiée, utilisation de logiciels libres, tablettes tactiles récupérées...), ce dispositif permet de manipuler en direct photos, écrits, objets personnels, végétaux, mais aussi de peindre ou dessiner. Les images captées, enregistrées, superposées et/ou mixées sont projetées sur un écran, un mur, ou une façade — ouvrant la voie à de multiples récits et expérimentations visuelles et sonores aux utilisateurs : mapping, performance live, créations collectives.

Chaque vidéo-mallette est unique : fruit d'un lieu, d'une temporalité, et des langages qui s'y croisent.

Le résultat, entre poésie visuelle et exploration sonore, peut être rejoué, transformé, partagé en ligne ou intégré à d'autres projets (podcasts, projections, expositions).

Avec la vidéo-mallette, Jérôme Lopez a notamment construit **un dialogue en septembre 2025 avec le milieu universitaire** (département cinéma UFF Niteroi, UFPE Recife), qu'il poursuit en 2026 avec le SESC Parana et l'Université de Dourados (UEMS, Mato Crosso du Sud, Brésil), en lien avec les départements Neuro-Linguistique, Histoire et Science-Humaine. L'UEMS, spécialisé notamment dans le cursus universitaire pour des Peuples Originaires, a vu dans la vidéo-mallette **une approche artistique tout à fait adaptée au contexte de recherches de terrain, comme un outil d'expression au service d'habitants dans des zones éloignées d'équipements culturels et universitaires**. Ce travail a fait l'objet d'une nouvelle tournée au Brésil en mai 2026, et en Thaïlande en septembre 2026.

Deux formes principales

Performance vidéo / création in situ :

Fruit d'un temps d'immersion et de collectage, cette forme associe habitants et artistes autour d'une restitution publique.

- **Jour 1–2** : immersion, rencontres, collectes
- **Jour 3** : création sonore et élaboration d'une stratégie participative pour la performance
- **Jour 4** : installation, répétition et représentation

Atelier participatif :

En quelques heures, les participants découvrent la manipulation d'images et de sons. A partir d'objets apportés (photos, lettres, journaux, matériaux naturels...) et appareils photo instantanés, ils composent une création vidéo-sonore collective, sorte de «Polaroïd vivant», entre récit intime et imaginaire collectif.

Nombre maximum de participants: 15

Age minimum : 6 ans

Langues parlées : Français, anglais, portuguais. Besoin d'un d'interprète pour les autres langues.

Teaser

LES MUSICIENS

Xavier Garcia

Échantillonneur, traitements, laptop

Compositeur et improvisateur, il est passionné à la fois par la performance en direct et par la production en studio. Élève de Pierre Schaeffer au Conservatoire de Paris, Xavier a composé environ trente œuvres électroacoustiques au sein du Groupe de Recherches Musicales de l'INA, du Groupe de Musiques Vivantes de Lyon, ainsi que dans son propre studio. Membre de l'ARFI depuis 1987, il joue de l'échantillonneur et réalise des traitements sonores pour différents groupes, ciné-concerts et spectacles, notamment l'orchestre La Marmite Infernale. Sa discographie compte quarante albums en solo ou en co-production, avec des projets tels que Metropolis, L'Effet Vapeur et Labyrinthe d'une ligne.

Jérôme Lopez

Artiste vidéo, percussionniste, traitements, laptop

Artiste visuel depuis 1998, il intègre la vidéo dans son travail depuis 15 ans, explorant une approche personnelle inspirée à la fois par le monde animal et végétal ainsi que par les arts bruts et insolites. Jérôme est également musicien et développe un travail combinant percussions traditionnelles et électroacoustiques. Outre les nombreux spectacles qu'il a organisés en tant que vidéaste (ciné et vidéo-concerts) ou en tant que musicien (percussion, traitement sonore), l'artiste a créé avec la vidéo-mallette un croisement entre l'art audiovisuel et la rencontre avec un public spécifique, à travers différentes collectes, prenant la forme d'ateliers de pratiques artistiques et pédagogiques. Membre du collectif ARFI, il collabore avec divers groupes musicaux, compagnies, associations et collectifs.

L'ASSOCIATION

L'Association à la Recherche d'un Folklore Imaginaire est un collectif d'artistes aux influences jazz et musiques improvisées, empruntant aussi aux musiques contemporaines, électro-acoustique, et traditionnelles.

Depuis 1977, l'ARFI est un acteur incontournable de l'innovation musicale en France et à l'étranger. Ce collectif unique, composé de compositeurs et improvisateurs passionnés, incarne **un laboratoire créatif où la tradition est sans cesse réinventée**, explorée à travers un esprit avant-gardiste. Notre folklore imaginaire transcende les conventions, mêlant disciplines et sonorités pour créer des oeuvres originales, inattendues, et ouvertes à tous les publics. A partir de cette riche diversité musicale, **l'ARFI explore les croisements entre les différentes disciplines artistiques** : musique, cinéma, poésie, vidéo en direct, théâtre... Cette exploration des formes nouvelles et la recherche poétique aboutissent à des créations protéiformes, qu'elles soient des concerts ou des formes plus spectaculaires, et passe aussi par **de nombreuses actions de médiation et un travail de territoires**. De la production phonographique à l'organisation d'événements, en passant par des projets d'éducation artistique et culturelle et des résidences de création, **l'ARFI s'engage pleinement dans la transmission et la diffusion d'une musique inventive et libre**.

Avec une longévité exceptionnelle, notre collectif génère des spectacles et collaborations qui dépassent les frontières des connaisseurs, touchant des auditoires variés, y compris les enfants. **Le collectif réalise également très régulièrement des tournées à l'étranger** (Brésil en 2022 et 2024 ; Québec en 2024 et 2025...)

Association
à la Recherche
d'un Folklore
Imaginaire

7 Rue Alsace Lorraine
69001, Lyon
+33(0)4 72 98 22 00

Administration
Lennaïck Calvel – lclavel@arfi.org

Coordination des projets
Elena Borgnon – +33 7 57 07 29 47 –
eborgnon@arfi.org

Production / Diffusion
Lorène Cliet – lcliet@arfi.org

Communication
Amélie Claude-Natoli – aclaude@arfi.org

Comptabilité
Marie Lucotte – mlucotte@arfi.org

Musicien
Jérôme Lopez – +33 6 81 12 55 24 –
jeromelopz@gmail.com