

M T R E O P I O L S

CIN'ÉLECTRO-
CONCERT

DOSSIER ARTISTIQUE

Association
à la Recherche
d'un Folklore
Imaginaire

LE FILM

Fritz Lang, 1927, 2h33

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* de Robert Wiene, 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'émoi chez les cinéphiles..

LE PITCH

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...

MUSIQUE ORIGINALE :
ACTUEL REMIX (Xavier Garcia ; Guy Villerd)

**JEU EN CINÉ-
CONCERT :**
Xavier Garcia & Jérôme Lopez (laptops)

Remix électro de R.
Hawtin et I. Xenakis

Création en janvier 2012
à l'Institut Lumière /
Lyon

En collaboration avec
l'Institut Lumière et
mk2.

EXTRAITS VIDEO

ECOUTER LE CD

Arfi Label - AM056 - 2013 -
Distrib. Les Allumés du Jazz

ACTUEL REMIX

Actuel Remix est un groupe fondé par Xavier Garcia et Guy Villerd (remplacé aujourd'hui par Jérôme Lopez). 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. »

La musique

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 techno très « motrice » et puissante de la musique de Richie Hawtin, combinée à la vivacité et la richesse de l'écriture de celle de Xenakis, viennent donner un éclairage très contemporain sur ce chef d'oeuvre du cinéma dont le contenu reste d'ailleurs toujours très actuel.

Metropolis a 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 (Rurtiennalle festival d'Essen), Taiwan (Taipei)...

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. »

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

A l'occasion des représentations des ciné-concerts, Jérôme Lopez et Xavier Garcia proposent un atelier ouvert à tous afin d'initier un public au monde de l'audio-visuel.

VIDEO MALLETTE

Création participative in situ

La vidéo-mallette est un dispositif nomade de création participative et de performance audiovisuelle live développé par Jérôme Lopez. À la croisée de l'art vidéo et sonore, du collectage et de la création numérique, elle propose une approche singulière de la création artistique, fondée sur la rencontre avec un territoire, ses habitants et leurs histoires. Elle est conçue dans une logique low-tech : petite valise transformée et table vitrée rétro-éclairée, caméra et tablettes recyclées, modifiées, logiciels libres.

Dans le cadre des propositions ciné-concert + vidéo-mallette, l'ensemble est assuré par Jérôme Lopez et Xavier Garcia.

La vidéo-mallette se décline en deux axes complémentaires : la performance vidéo et la création in situ (issues d'un temps d'immersion sur un territoire), et l'atelier de création participative, qui invite des groupes de participants à réaliser collectivement une forme audiovisuelle courte. Les rencontres et les ateliers donnent lieu à une collecte de voix, de sons, de témoignages, mais aussi d'objets personnels, de photographies, de lettres et de souvenirs.

Ces matériaux, à la fois documentaires et intimes, deviennent la matière première d'une création sonore et

visuelle. Les sons et les paroles sont assemblés pour composer une bande-son, tandis que les objets sont manipulés et filmés en direct pour produire des images projetées. Le dispositif permet ainsi de créer des formes artistiques collectives, ancrées dans un contexte et une expérience partagée. Mobile, il s'installe en intérieur comme en extérieur, pour des performances publiques, des projections ou des mappings vidéo sur des murs et des façades.

Les créations peuvent ensuite être diffusées sous forme de vidéos en ligne, de podcasts ou d'expositions, prolongeant ainsi l'expérience au-delà de la performance. La vidéo-mallette a été présentée en France (Grenoble, Lyon, Saint-Étienne, Marseille, Perpignan...), au Brésil (Rio, Niterói, Recife, Curitiba, Campo Grande, Manaus, Ouro Preto), en Thaïlande (Bangkok, Chiang Mai) et en Belgique. Elle a nourri plusieurs résidences et projets de territoire : Faites des Arts (2020), Sunugal Expérience (Grenoble, 2021), Local Polar (Ambert, 2022), le PNR Pyrénées Cerdagne avec Jazzèbre (2024), Atlas Imaginaire (Bresse-Ain, 2024-25). Par ailleurs Jérôme utilise la vidéo-mallette dans plusieurs créations : Lozen (Arfi, 2023), Les Dormants (Arfi, 2028), Just (Ensemble TaCTuS, 2023), Mémoire (Ensemble TaCTuS, 2027) The Case of the sea dog (Ictus - Bruxelles, 2027)...

Durée : 3 heures

Nombre de participant.e.s : jusqu'à 20 personnes.

Plus d'infos
Teaser

LES ARTISTES

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.

Association
à la Recherche
d'un Folklore
Imaginaire

Eléna BORGNON

Coordinatrice des projets

+33 (0) 7 57 07 29 47

eborgnon@arfi.org / www.arfi.org

Lorène CLIET

Chargée de diffusion

+33 (0) 4 72 98 22 05

lcliet@arfi.org / www.arfi.org

ARFI – Association à la Recherche d'un Folklore Imaginaire

N° SIRET 318 164 019 00065

N° TVA FR41 318 164 019

7 Rue Alsace Lorraine, 69001 Lyon – France

+33 (0) 4 72 98 22 02

arfi@arfi.org / www.arfi.org

À PROPOS DE L'ARFI

Fondé en 1977, l'ARFI est le plus ancien collectif français de musicien-ne-s de jazz et de musiques improvisées. Sa longévité exceptionnelle est le fruit de la personnalité de ses membres, tou-te-s improvisateurs et compositeurs passionné-e-s, et de la qualité de leur relation collective, fondée sur une passion commune : la recherche, sans cesse relancée, d'énergies nouvelles dans la fabrication de la musique.

Les artistes qui composent le collectif s'investissent dans des projets de territoire à géométrie variable avec toute l'exigence qu'implique la défense des droits culturels. L'ARFI a généré une multitude de groupes, de spectacles et d'évènements en France et à l'étranger, toujours avec la volonté de toucher le public au-delà du cercle des connaisseurs.

L'ARFI est une association subventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville de Lyon, la SPEDIDAM et la SACEM.