

Roch-Olivier Maistre,
Président du Conseil d'administration
Laurent Bayle,
Directeur général

Samedi 7 mai
Cinémonstre

Dans le cadre du cycle **La science-fiction**
Du samedi 7 au samedi 21 mai

leRockUpables

NOVA

MOUVEMENT

La revue Indisciplinée

Vous avez la possibilité de consulter les notes de programme en ligne, 2 jours avant chaque concert,
à l'adresse suivante : www.citedelamusique.fr

Cycle La science-fiction

La science-fiction regarde vers les autres mondes. Vers les mondes possibles, à venir. Et les musiciens emboîtent volontiers le pas à Cyrano, Fritz Lang ou Kubrick, nous embarquant dans leur voyage extraordinaire, en quête d'un nouvel univers.

S'ouvre d'abord un étrange ballet, *Cinémonstre*, auquel se livrent les humanoïdes et oiseaux qui hantent l'univers graphique d'Enki Bilal. Après avoir reçu, en 1987, le grand prix du Festival d'Angoulême, le dessinateur a réalisé trois films – *Bunker Palace Hotel* (1989), *Tykho Moon* (1996) et *Immortel (ad vitam)* (2004) – qu'il remixe sur scène pour composer son *Cinémonstre* : leur créateur joue en direct des flous, rémanences et ralentis de l'image, accompagné par une performance sonore de Goran Vejvoda.

Dans un genre tout à fait différent, le film de Richard Fleischer *Le Voyage fantastique* (1966) imagine, sur fond de guerre froide, le voyage d'une équipe scientifique à l'intérieur du corps humain, traversant des zones de turbulence et évitant la réaction immunitaire de son hôte plongé dans le coma. Pour ce film novélisé par Isaac Asimov, Jeff Mills, pionnier de la techno, réalise en direct une bande originale inédite.

Science-fiction ou voyage vers l'inconnu, l'ensemble La Rêveuse entraîne le spectateur vers la Lune. « *Je crois que la Lune est un monde comme celui-ci, à qui le nôtre sert de Lune* », déclare d'entrée de jeu le narrateur du premier roman français de science-fiction, Savinien de Cyrano de Bergerac, dans *L'Autre Monde ou les États et Empires de la Lune*. Formé à la déclamation et la gestuelle baroque, Benjamin Lazar fait revivre avec rigueur et bonheur ce texte surprenant, le ponctuait d'interventions musicales au luth, au théorbe et à la viole.

La Femme sur la Lune et *Metropolis* de Fritz Lang sont deux chefs-d'œuvre du film de science-fiction. Tourné à une époque où le sonore se développait rapidement, le premier est néanmoins muet. Jean-François Zygel, avec le brio qu'on lui connaît, donne libre cours à son imagination pour réinventer aujourd'hui l'univers sonore de l'utopie futuriste d'hier. Quant à *Metropolis*, il est accompagné d'une partition de Martin Matalon composée en 1995. Répondant aux images d'engrenages, de leviers et de poulies, les sons aussi tournent, spatialisés dans la salle. Le compositeur argentin crée un contrepoint qui suit de près le montage.

Pour le film *2001 : l'Odyssée de l'espace*, le réalisateur Stanley Kubrick avait soigneusement choisi les musiques utilisées lors du tournage. Il finit par les garder au montage. De fait, le poème symphonique *Ainsi parlait Zarathoustra* de Richard Strauss est devenu indissociable des vues sur les espaces interplanétaires, tandis que la valse du *Beau Danube bleu* de Johann Strauss semble consubstantielle aux tournoisements dans l'apesanteur. Le concert du 21 mai, au cours duquel on ne verra pas le film, rend hommage, avec le cinéaste, aux purs pouvoirs de l'imaginaire sonore.

SAMEDI 7 MAI – 20H

Cinémonstre

Remix des trois films d'Enki Bilal
Bunker Palace Hotel, Tykho Moon
et *Immortel (ad vitam)*

Enki Bilal, intervention vidéo
Goran Vejvoda, son et musique

MARDI 10 MAI – 20H

Ciné-mix

Le Voyage fantastique

Film de Richard Fleischer
Musique live de Jeff Mills

SAMEDI 14 MAI – 20H

DIMANCHE 15 MAI – 15H

***L'Autre Monde ou les États et Empires
de la Lune***

Théâtre de l'incrédule
Ensemble la Rêveuse
Benjamin Lazar, adaptation,
mise en scène, déclamation
Florence Bolton, dessus et basse
de viole
Benjamin Perrot, théorbe, guitare
et luth baroques

DIMANCHE 15 MAI – 16H30

Ciné-concert

La Femme sur la Lune

Film de Fritz Lang
Accompagnement musical de
Jean-François Zygel – Improvisations
et œuvres de Béla Bartók, Dmitri
Chostakovitch, Igor Stravinski,
Anton Webern...

Orchestre National d'Île-de-France
Jean Deroyer, direction

MERCREDI 18 MAI – 20H

Ciné-concert

Metropolis

Film de Fritz Lang

Musique de Martin Matalon

Ensemble intercontemporain
Jean-Michaël Lavoie, direction

MERCREDI 18 MAI – 15H

JEUDI 19 MAI – 10H ET 14H30

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

***L'Éternelle Fiancée du
Dr Frankenstein***
Spectacle musical et
cinématographique

Film de Samuel Hercule
Musique de Timothée Jolly
Librement inspiré de l'œuvre
de Mary Shelley

Compagnie La Cordonnerie
Samuel Hercule, voix, bruitages
Métilde Weyergans, voix
Timothée Jolly, piano
Carine Salvado, batterie, chant

SAMEDI 21 MAI – 20H

2001 : l'Odyssée de l'espace

György Ligeti
Atmosphères
Richard Strauss
Ainsi parlait Zarathoustra
Johann Strauss
Le Beau Danube bleu
Aram Khatchaturian
Suite de Gayaneh

Brussels Philharmonic
Michel Tabachnik, direction

SAMEDI 7 MAI – 20H

Salle des concerts

Cinémonstre

Remix des trois films d'Enki Bilal : *Bunker Palace Hotel*, *Tykho Moon* et *Immortel (ad vitam)*

Enki Bilal, intervention vidéo

Goran Vejvoda, son et musique

Fin du concert vers 21h25.

Révélaté par la bande dessinée dès son premier album, La Croisière des oubliés en 1975, Enki Bilal s'est rapidement imposé avec Les Phalanges de l'ordre noir, La Femme piège ou Le Sommeil du monstre comme l'un des auteurs contemporains les plus insolites, mêlant réalisme politique noir et allégories fantasques, autant inspiré par l'univers de la science-fiction que par des éléments mythologiques, dans un creuset social et poétique désabusé. Très rapidement, son champ de création s'est élargi au cinéma (Bunker Palace Hotel, Tykho Moon, Immortel), au spectacle vivant (l'opéra de Denis Levaillant O.P.A. Mia – My Tender Bird, le ballet Roméo et Juliette d'Angelin Preljocaj) ou à la performance multimédia à travers le projet Cinémonstre. Un travail ambitieux de reconstruction et déconstruction du montage, des dialogues et des ambiances sonores de ses propres films, pétri d'effets live de flous et de ralentis, et induisant une collaboration sans cesse renouvelée avec son complice musicien Goran Vejvoda dans une logique de remise en cause des formats du cinéma traditionnel.

Comment est né le projet Cinémonstre avec Goran Vejvoda, déjà auteur de la musique de vos films *Tykho Moon* et *Immortel* ?

Enki Bilal : Goran et moi nous sommes rencontrés sur le *Roméo et Juliette* d'Angelin Preljocaj et nous n'avons jamais perdu contact depuis. Sa culture musicale est très large, ce qui lui offre une capacité de proposition musicale qui s'articule au mieux avec mes images. Sur mes films, cela aurait été plus facile de travailler avec des musiciens de cinéma, mais j'avais envie de le faire avec Goran car il y a une approche abstraite dans son travail qui m'intéressait, notamment pour *Tykho Moon*. Mais sa musique n'est pas désincarnée. Elle renvoie à des sons sortis tout droit de notre enfance commune dans le même pays, à la musique des pays des Balkans. *Cinémonstre* s'est fait très simplement. Goran m'a appelé un jour car on lui avait proposé une carte blanche qui mélangerait images cinématographiques et sons. J'avais vraiment envie depuis longtemps de faire un montage un peu sauvage de mes trois films, car il y a une matrice commune à eux trois. Donc quand cette proposition est venue, j'ai ressorti cette idée. Elle a bien sûr un peu évolué. J'ai commencé à faire un montage avec un budget dérisoire, vraiment peu de moyens. J'ai fait un montage brutal, en deux ou trois jours. C'était d'ailleurs l'idée, ne pas faire quelque chose de trop intellectuel mais plutôt quelque chose de sonore, avec de vrais blocs, où Goran interviendrait en live pour rajouter des sons. C'est vraiment un monstre qui est né !

Votre travail avec Goran Vejvoda est désormais inscrit dans la durée depuis de nombreuses années, mais en situation live, comment préparez-vous concrètement la performance avec lui ? Est-ce très préparé en amont ou y a-t-il une part d'improvisation ?

E. B. : L'approche est totalement intuitive. Je ne cherche surtout pas à m'encombrer de contraintes techniques. Goran m'a mis entre les pattes une mini-console tactile dont j'ai sélectionné une petite dizaine d'effets, les plus organiques ou atmosphériques possibles pour pouvoir coller aux images du montage. J'évite tous les effets géométriques, qui sont majoritaires. Puis j'essaie

d'intervenir avec ces effets, en rythme, un peu comme un musicien visuel. Je connais le montage par cœur, je peux anticiper. Parfois je m'accroche aux sons produits par Goran. En fait la règle, c'est qu'il n'y ait pas de règles...

***Cinémonstre* est un projet très évolutif et il est d'ailleurs toujours régulièrement programmé. Quelles sont les éventuelles surprises et nouveautés que pourront découvrir les spectateurs lors de la performance à la Cité de la musique ?**

E. B. : La principale évolution est l'apparition de cette console, et donc ma présence – discrète – sur scène.

La logique de *Cinémonstre* n'est-elle pas finalement d'être une œuvre définitivement mutable, qui changerait sans cesse et serait, pour reprendre l'un des titres de vos films, immortelle ? Que pensez-vous du positionnement de Peter Greenaway, dont les récents travaux de remix filmiques peuvent rappeler le vôtre, et qui est allé jusqu'à déclarer que le cinéma « traditionnel » était artistiquement mort ?

E. B. : Le concept de *Cinémonstre* est mutant et hybride par essence. J'envisage même de modifier le montage, d'y faire entrer de nouveaux plans, d'en virer d'autres. Que le projet s'inscrive dans la durée ne me surprend pas. C'est dense et léger à la fois, et surtout très atypique. Et heureusement, la curiosité fait encore partie de ce monde. En ce qui concerne Greenaway, je connais mal sa nouvelle démarche, mais elle a tout pour me plaire. Et il n'est malheureusement pas loin d'avoir raison sur l'artistique dans le cinéma traditionnel. Le formatage a tout verrouillé.

Quelle est votre actualité en ce moment ?

E. B. : Je termine un album dans la lignée d'*Animal'z*. Je me prépare aussi à une adaptation au cinéma, en animation, du même *Animal'z*. Sinon, j'envisage de me remettre à la peinture et je viens récemment de faire une mise en scène théâtrale.

Propos recueillis par Laurent Catala
Interview parue dans *Cité musiques n° 66*

Et aussi...

> CONCERTS

MERCREDI 1ER JUIN, 20H

Villette Sonique

Pour sa 6ème édition et pour la première fois à la Cité de la musique, le festival **Villette Sonique** propose une soirée dédiée aux musiques électroniques avec les groupes **Comus** et **Current 93**

DU 30 JUIN AU 10 JUILLET 2011

Festival Days Off

Pour sa 2e édition, le festival pop-rock vous propose une programmation éclectique de musiques actuelles françaises et internationales

Catpower, Flut Foxer, Tame Impala, The Legendary Tigerman, Bardi Johannsson, Ourlives, I'm from Barcelona, Metronomy, Thomas Dybdahl, Soko, The Dø, Peter von Poehl, *Le condamné à mort* avec Jeanne Moreau & Etienne Daho, *The Velvet Underground Revisited* avec The Hot Rats (de Supergrass), Colin Greenwood (de Radiohead), Nicolas Godin (de Air) et Nigel Godrich, *Jacno Future* avec Etienne Daho, Jacques Higelin, Benjamin Biolay, Arthur H, Dominique A, Miossec, Christophe, Brigitte Fontaine, Thomas Dutronc, Château Marmont...

Pour tout connaître de la programmation, rendez-vous sur www.daysoff.fr

DU 31 AOÛT AU 11 SEPTEMBRE

Jazz à la Villette

Initiative commune de la Cité de la musique et du Parc de la Villette, le festival croise les cultures et les genres, favorisant la rencontre entre jazz, pop, électro, free ou encore hip-hop. Programme disponible à partir de mai 2011

Plus d'informations sur www.jazzalavillette.com

> SALLE PLEYEL

MARDI 22 NOVEMBRE, 20H

Tom Waits's Rain Dogs Revisited

avec Arthur H, The Tiger Lillies, Camille O'Sullivan, Stef Kamil Carlens, Erika Stucky, Jane Birkin...

L'album culte de **Tom Waits** prend vie sur scène pour une soirée unique.

David Coulter, direction musicale, scie musicale, guitare, banjo, percussions...

> SPECTACLE JEUNE PUBLIC

MERCREDI 18 MAI, 15H

L'Éternelle Fiancée de Dr Frankenstein

Spectacle musical et cinématographique
Dès 8 ans

Compagnie La Cordonnerie
Film de Samuel Hercule
Musique de **Timothée Jolly**
Librement inspiré de l'œuvre de **Mary Shelley**

> CONCERT PROMENADE

DIMANCHE 8 MAI, 14H30-17H30

Jules Verne et la musique

Un voyage autour de la terre musicienne avec Jules Verne. Machines musicales et instruments Baschet transposent les inventions du génial écrivain en un univers sonore inédit. Avec **David Fenech**, **Thomas Bloch**, **Constance Félix** et **Albin Lebossé**

> SALON MUSICAL EN FAMILLE

SAMEDI 28 JANVIER 2012, 15H

Charlie Chaplin

À partir de 6 ans

> ÉDITIONS

Musique et utopies
Collectif • 154 pages • 2010 • 19 €

Musiques du XXe siècle
Collectif • 1492 pages • 2003 • 55 €

Musique, villes et voyages
Collectif • 129 pages • 2006 • 19 €

> MUSÉE

SAMEDI 18 JUIN, DE 14H30 À 16H30

Bruits-sons

Visites du musée jeunes et familles. De 7 à 11 ans.

SAISON 2011-2012

Découvrez la nouvelle programmation ciné-concerts de la Cité de la musique pour 2011-2012 au sein du cycle *Monstres et vampires* : *Dracula*, *Dr Jekyll et Mr Hyde*, *Frankenstein*, *Le Golem* et *Nosferatu*, du 21 au 25 mai 2012