

Bozar × Ars Musica × Brussels Philharmonic

18 Nov.'22

Metropolis Rebooted: Film concert

Opening of Ars Musica
with Brussels Philharmonic

Henry Le Boeuf Hall, Bozar

Brussels Philharmonic

IRCAM

Ilan Volkov,
leiding · direction

Fritz Lang
1890–1976
Metropolis

Stomme film uit 1927 in een gerestaureerde versie van 2010 uit de collectie
van de **Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung** in Wiesbaden .

Film muet de 1917 dans sa version restaurée de 2010, provenant de la
collection de la **Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung** à Wiesbaden

Martin Matalon
°1958

Metropolis rebooted

voor orkest en elektronica op de film *Metropolis*
van Fritz Lang. · pour orchestre et électronique,
composé pour le film *Metropolis* de Fritz Lang.

co-opdracht van · une commande conjointe de
la Cité de la musique-Philharmonie de Paris,
Gürzenich-Orchester Köln & Ars Musica.

coproductie · coproduction

Brussels Philharmonic, Concertgebouw Brugge, Bozar & Ars Musica.

duur: ±2.30u · durée : ±2h30

Toelichting

De epische reis van Fritz Langs *Metropolis*

Brussels Philharmonic krijgt dit jaar de eer om het Ars Musica-festival te openen. Ze voeren een icoon uit de filmgeschiedenis op: Fritz Langs *Metropolis* – een film die al door de muzikale handen ging van Giorgio Moroder, Jeff Mills, Martin Matalon en vele anderen. Een tijdreis van 1927 tot vandaag.

1927: ‘s werelds eerste filmische sci-fi epos

In 1927 regisseerde Fritz Lang *Metropolis*. Het werk ging later de geschiedenisboeken in als de allereerste sciencefictionfilm. Een succes waar de regisseur zelf niet over te spreken was:

“Je kunt geen sociaal bewuste film maken waarin je zegt dat de bemiddelaar tussen de hand en de hersenen het hart is. Dat is een sprookje. Maar ik was erg geïnteresseerd in machines. Hoe dan ook, ik hield niet van de film – ik vond hem dwaas en dom. Het is erg moeilijk om over films te praten – moet ik nu zeggen dat ik van *Metropolis* hou omdat iets wat ik in mijn verbeelding heb gezien, uitkomt, terwijl ik hem verafschuwde toen hij af was?” – Fritz Lang, kort voor zijn dood in 1976

Lang was niet de enige die de film van tijd tot tijd aan de schandpaal nagelde. Critici bejubelden

de opvallende beelden en ambitieuze technische snufjes, maar hekelden het afgezaagde melodrama. In de *New York Times* viel schrijver H.G. Wells de anti-voortgang en anti-technologische boodschap van de film aan, beschuldigde hij de film ervan verschillende eerdere werken (waaronder zijn eigen werk) te kopiëren en noemde hij *Metropolis* “Quite the silliest film”.

Het verhaal van *Metropolis* speelt zich af rond het jaar 2027, toen nog een verre toekomst maar nu gruwelijk dichtbij. De wereld is opgedeeld in de Denkers, die bovengronds een rustig leventje leiden, en de Arbeiders, de miserabele massa die diep onder de aarde alle arbeid verrichten. De film is een monumentaal meesterwerk, vol expressionistische, religieuze en sociaal-utopistische ideeën, fraai gestileerd geschoten tegen een achtergrond van buitensporig grote decors.

In een gigantische ondergrondse fabrieksstad komen arbeiders in opstand tegen de heersende intellectuele klasse en de schitterende bovenstad dreigt vernietigd te worden. Freder, de zoon van de grote heerser, probeert met behulp van de profetes Maria een catastrofe te voorkomen. De bovenklasse wil de nakende opstand in de kiem smoren en bouwt een robot met hetzelfde uiterlijk als Maria. De oorspronkelijke soundtrack bij de film was er een van Gottfried Huppertz. Met zijn romantische orkestklank en Wagneriaanse leidmotieftechniek, benadrukte hij de anti-moderne kant van de film. Het werk verdween snel uit het zicht en maakte plaats voor nieuw muzikaal geweld...

1984: Giorgio Moroder en zijn discobeats

De Italiaanse producer Giorgio Moroder gaf de film in 1984 een opzwepende discosoundtrack. Om zijn synthesizer niet uit de toon te laten vallen, liet hij de zwartwitbeelden opnieuw kleuren in schreeuwelijke tonen en overtuigde hij zelfs Freddy Mercury om mee aan boord te springen. Mede dankzij deze popartiesten zijn de expressionistische beelden van Fritz Lang op ons culturele netvlies gebrand.

1995–2021: Het tijdperk van Martin Matalon

In 1995 kwam er van het IRCAM (*Institut de recherche et coordination acoustique/musique*) in Parijs een initiatief om een nieuwe soundtrack te maken. Voor de Argentijnse componist Martin Matalon was *Metropolis* al 25 jaar een levensthema. “*Metropolis* is een wonder van de beeldende kunst waarin elk niveau op zichzelf is samengesteld. Het montageritme is adembenemend, het spel van licht en schaduw, de settings, de hele inhoud van de beelden leken me vaak muziek op zich.”

– *Martin Matalon*

Verschillende keren herwerkte Matalon zijn 1e versie, tot in 2021. Het resultaat is een geniale alliantie tussen de film en een compositie die balanceert tussen een klassiek orkest en elektronica. Net omdat *Metropolis* ongeremd hoge en lage cultuur met elkaar vermengt, kiest Matalon voor traditionele orkestinstrumenten, maar ook voor klanken uit onder meer jazz of salsa. Zo verkent de nieuwe soundtrack de parallellen en contrasten tussen diverse werelden, vertaald door de beelden

en de muziek – soms samen, soms afzonderlijk, nu eens op het witte doek en dan weer louter in de luisterervaring.

Meer weten over de soundtrack van Martin Matalon? [Lees hier het interview.](#)

Lotte Poté

Metropolis, l'épopée futuriste de Fritz Lang

Cette année, le Brussels Philharmonic a l'honneur d'ouvrir le festival Ars Musica. L'orchestre se voit confier l'accompagnement musical d'une œuvre emblématique de l'histoire du septième art : *Metropolis* de Fritz Lang, déjà mise en musique par des compositeurs tels que Giorgio Moroder, Jeff Mills et Martin Matalon. Un voyage dans le temps, de 1927 à aujourd'hui.

1927 : la toute première épopée cinématographique de science-fiction

Fritz Lang a réalisé *Metropolis* en 1927. Ce tout premier film de science-fiction allait entrer dans les annales de l'histoire du cinéma. Un succès, alors que le réalisateur lui-même ne jugeait pas le film réussi.

« Vous ne pouvez décentrement pas réaliser un film qui dit avoir une conscience sociale dans lequel vous prétendez que l'intermédiaire entre la main et le cerveau est le cœur. C'est de l'ordre du conte de fées... Mais moi, je m'intéressais aux machines. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas aimé ce film – je le trouvais idiot et bête – puis, en voyant les astronautes, je me suis dit : qui sont-ils sinon des pièces d'une machine ? J'ai beaucoup de mal à parler des films – je dirais peut-être aujourd'hui que

j'aime *Metropolis* car je l'ai vu littéralement sortir de mon imagination, alors que je l'ai détesté lorsqu'il était terminé. » – Fritz Lang, peu avant sa mort en 1976

Le réalisateur était loin d'être le seul à clouer de temps à autre ce film au pilori. Si les images d'une beauté subjuguante et les prouesses techniques ont séduit les critiques, ceux-ci ont violemment épingle l'utilisation de clichés typiques du mélodrame. Dans le *New York Times*, l'écrivain H.G. Wells a ainsi critiqué le message « réactionnaire » du film, qui dénonçait à ses yeux le progrès et les technologies, et accusé le réalisateur d'avoir plagié plusieurs œuvres antérieures (dont ses propres livres). Il alla même jusqu'à qualifier *Metropolis* de « *quite the silliest film* » (film le plus idiot).

L'histoire de *Metropolis* se déroule aux alentours de 2027, dans un futur à la fois éloigné et terriblement proche. Le monde est divisé entre les Intellectuels, qui coulent des jours heureux dans la ville haute, et les Travailleurs, la masse prolétaire misérable qui vit dans la ville basse et fait tourner les machines. Le film est un chef-d'œuvre monumental, où abondent les idées expressionnistes, religieuses et d'utopie sociale, superbement mises en images, sur fond de décors démesurés.

Les ouvriers d'une gigantesque ville ouvrière souterraine se révoltent contre la classe intellectuelle dominante, menaçant de détruire la superbe ville haute. Avec l'aide de Maria, une sorte de prophétesse, Freder, le fils du maître de la cité, tente d'éviter une catastrophe. Mais la classe

supérieure entend bien tuer dans l'œuf la révolte prolétaire et construit à cette fin un robot qui ressemble à s'y méprendre à Maria.

La musique originale de *Metropolis* a été composée par Gottfried Huppertz. Son orchestration romantique et l'utilisation du leitmotiv wagnérien mettent en avant l'idéologie antimoderne du film. Cette bande-son est rapidement tombée dans l'oubli, au profit d'une nouvelle musique, éminemment puissante.

1984 : Giorgio Moroder et ses beats disco

En 1984, le producteur italien Giorgio Moroder signe une bande sonore électrisante sur fond de beats disco. Pour une harmonie parfaite avec le son de ses synthétiseurs, il n'hésite pas à recoloriser la version originale en noir et blanc avec des tons criards et parvient à convaincre Freddy Mercury de participer à cette aventure. Grâce à ces stars pop-rock-disco, les images expressionnistes de Fritz Lang resteront gravées dans notre mémoire cinématographique.

1995–2021 : l'ère de Martin Matalon

En 1995, l'IRCAM (Institut de recherche et coordination acoustique/musique), à Paris, commande à Martin Matalon une nouvelle partition pour *Metropolis*. Le compositeur argentin y a consacré 25 années de sa vie.

« *Metropolis* est une merveille d'art visuel, chaque niveau se suffit à lui seul. Le rythme du montage est époustouflant, et le clair-obscur, les décors, le contenu même des images y rencontrent souvent la musique. » – Martin Matalon

Martin Matalon a retravaillé à plusieurs reprises sa première version, la dernière fois en 2021. Le résultat est une alliance particulièrement réussie entre les images du film et une composition musicale pour orchestre et électronique. À l'image de *Metropolis*, qui mélange sans complexe culture élitiste et populaire, Matalon opte pour des instruments d'orchestre classiques, mais aussi pour des sonorités issues du jazz et de la salsa, entre autres. La nouvelle partition explore ainsi les similitudes et les contrastes entre les univers que la musique et l'image produisent ensemble, et parfois séparément, à l'écran et dans l'espace de l'écoute musicale.

Lotte Poté

Vous souhaitez en savoir plus sur la musique de Martin Matalon ? [Lisez son interview ici.](#)

Ilan Volkov

© James Mollison

NL Sinds zijn doorbraak als assistentdirigent van het Boston Symphony Orchestra op 19-jarige leeftijd, is Ilan Volkov uitgegroeid tot een veelzijdig dirigent. Hij heeft een langdurige relatie met het BBC Scottish Symphony Orchestra, als chef-dirigent sinds 2003 en als gastdirigent sinds 2009. Volkov is een pleitbezorger van de internationale hedendaagse muziekscène. Hij lanceerde het Tectonics Festival in 2012, dat sindsdien is uitgegroeid tot een van de belangrijkste vieringen van de nieuwe muziek met edities in Adelaide, Oslo, New York, Tel Aviv, Krakau,

Athene, Glasgow en Reykjavík. In 2020 richtte hij samen met Ilya Gringolts de I&I Foundation op om de ontwikkeling en uitvoering van nieuwe muziek te ondersteunen. Ilan Volkov is vanaf seizoen 22–23 de nieuwe vaste gastdirigent van Brussels Philharmonic. Samen met het orkest zal Volkov het traject rond hedendaagse muziek verder verdiepen en uitwerken, met een duidelijke focus op zowel uitvoering als onderzoek.

FR Depuis ses débuts en tant que chef adjoint du Boston Symphony Orchestra à l'âge de 19 ans, Ilan Volkov est devenu un chef polyvalent. Il entretient une relation de longue date avec le BBC Scottish Symphony Orchestra, en tant que chef principal depuis 2003 et chef invité depuis 2009. Volkov est un défenseur de la scène musicale contemporaine internationale. Il a lancé le Tectonics Festival en 2012, qui est depuis devenu l'une des célébrations les plus importantes de la musique nouvelle avec des éditions à Adélaïde, Oslo, New York, Tel Aviv, Cracovie, Athènes, Glasgow et Reykjavík. En 2020, il a cofondé la Fondation I&I avec Ilya Gringolts pour soutenir le développement et l'interprétation de la musique nouvelle. Ilan Volkov sera le nouveau chef invité permanent du Brussels Philharmonic à compter de la saison 2022–2023. Durant son mandat, Volkov mettra un point d'honneur à approfondir et développer la connaissance du langage contemporain, en mettant l'accent sur l'interprétation et la recherche.

Brussels Philharmonic

NL Brussels Philharmonic werd in 1935 opgericht als orkest van de openbare omroep (NIR). Het speelt zowel grote klassiekers als nieuwe composities. Op internationaal niveau heeft Brussels Philharmonic een eigen plaats veroverd, met vaste afspraken in de grote Europese hoofdsteden. De internationale vertegenwoordiging door IMG Touring zorgt bovendien voor tournees in onder andere Japan en de Verenigde Staten. Brussels Philharmonic profileert zich ook met filmmuziek. Zo verzorgde het de opname van de Oscar-winnende muziek voor de film *The Artist*. De uiteenlopende opnames van Brussels Philharmonic (Deutsche Grammophon, Palazzetto Bru Zane, Film Fest Gent, Naxos) krijgen internationale bijval en zijn onderscheiden met vele prijzen, waaronder een ECHO Klassik, Ceciliaprijs, Choc de Classica de l'année en Diapason d'Or de l'année. Sinds het seizoen 22-23 is Kazushi Ōno de nieuwe chef-dirigent.

FR Le Brussels Philharmonic a été fondé en 1935 en tant qu'orchestre du service public (INR). Il interprète tant les grands classiques du répertoire que des nouvelles compositions. Le Brussels Philharmonic a su se faire une place sur la scène internationale et joue régulièrement dans les grandes capitales européennes. Sa représentation internationale assurée par IMG Touring lui vaut de nombreuses tournées en Europe mais aussi au Japon et aux Etats-Unis. Également spécialisé dans la musique de film, l'orchestre a notamment enregistré la bande originale oscarisée du film *The Artist*. Les enregistrements du Brussels

Philharmonic (Deutsche Grammophon, Palazzetto Bru Zane, Film Fest Gent, Naxos) sont salués par la presse internationale et ont obtenu des prix parmi lesquels ECHO Klassik, Prix Caecilia, Choc de Classica de l'année et Diapason d'Or de l'année. Cette saison marque l'entrée en fonction de Kazushi Ōno entant que nouveau chef principal de l'orchestre.

concertmeester ·

Konzertmeister

Otto Derolez

solisten · solistes

Anthony Millet, accordeon ·
accordéon
Mats Bergström, gitaar · guitare
John Eckhardt, basgitaar ·
guitare basse

eerste viool · premier violon

Bart Lemmens*
Olivia Bergeot
Annelies Broeckhoven
Dante Cáceres
Cristina Constantinescu
Sára Kovács
Eva Pusker
Kristina Rimkeviciute
Elizaveta Rybentseva
Sviatoslava Semchuk
Anton Skakun
Alissa Vaitsner
Gillis Veldeman

tweede viool · deuxième violon

Mari Hagiwara
Eva Bobrowska
Alexis Delporte
Francisco Dourthé Orrego
Aline Janeczek
Mireille Kovac
Eléonore Malaboeuf
Sayoko Mundy
Eline Pauwels
Naoko Ogura
Stefanie Van Backlé
Bram Van Eenoo

altviool · alto

Mihai Cocea*
Philippe Allard
José-Miguel Almeida Freitas
Eduard Ataev
Victor Guaita
Hélène Koerver
Amalija Kokeza
Agnieszka Kosakowska
Barbara Peynsaert
Stephan Uelpenich

cello · violoncelle

Kristaps Bergs*
Kirsten Andersen
Barbara Gerarts
Julius Himmler
Sophie Jomard
Bénédicte Legrand
Laia Ruiz Llopart
Emmanuel Tondus

contrabas · contrebasse

John Van Lierop*
Luzia Correia Rendeiro Vieira
Thomas Fiorini
Daniele Giampaolo
Benjamin Heymans
Lennert Janssens

fluit · flûte

Eva-Nina Kozmus*
Sarah Miller
Jill Jeschek**

hobo · hautbois

Arie van der Beek*
Maarten Wijnen
Tibo Schildermans**

klarinet · clarinette

Maura Marinucci*
Letizia Maulà**
Midori Mori**

fagot · basson

Karsten Przybyl*
Alexander Kuksa
Jonas Coomans**

hoorn · cor

Hans van der Zanden*
Claudia Rigoni
Luc van den Hove
Mieke Ailliet**

trompet · trompette

Ward Hoornaert*
Diego Hernandez Torres, Luc
Sirjacques
Steven Bossuyt**

trombone

David Rey*
Guido Liveyns
Tim Van Medegael**

tuba

Jean Xhonneux**

slagwerk · percussion

Titus Franken**
Ruben Martinez Orio
Gerrit Nulens
Stijn Schoofs

pauken · timpani

Gert François*

harp · harpe

Eline Groslot**
Emma Wauters

*lessenaanvoerder · chef·fe de pupitre

**solist · soliste

NL Het Instituut voor Akoestisch/Muzikaal Onderzoek en Coördinatie is een van de grootste openbare onderzoekscentra ter wereld, gewijd aan muzikale creatie en wetenschappelijk onderzoek. Het instituut, een unieke plaats waar artistieke vooruitzichten en wetenschappelijke en technologische innovatie samenkommen, wordt geleid door Frank Madlener en verenigt meer dan honderdzestig medewerkers. Ircam ontwikkelt zijn drie hoofdlijnen – creatie, onderzoek, overdracht – tijdens een seizoen in Parijs, tournees in Frankrijk en in het buitenland en twee jaarlijkse evenementen: ManiFeste, dat een internationaal festival en een multidisciplinaire academie combineert, en het Vertigo forum, dat technische mutaties en hun gevoelige effecten op artistieke creatie belicht. Ircam, opgericht door Pierre Boulez, is geassocieerd met het Centre Pompidou onder toezicht van het Ministerie van Cultuur. De gezamenlijke onderzoekseenheid STMS (Sciences and Technologies of Music and Sound), ondergebracht bij Ircam, staat ook onder toezicht van het CNRS en de Sorbonne-universiteit.

FR L’Institut de recherche et coordination acoustique/musique est aujourd’hui l’un des plus grands centres de recherche publique au monde se consacrant à la création musicale et à la recherche scientifique. Lieu unique où convergent la prospective artistique et l’innovation scientifique et technologique, l’institut est dirigé par Frank Madlener et réunit plus de cent soixante

collaborateurs. L’Ircam développe ses trois axes principaux – création, recherche, transmission – au cours d’une saison parisienne, de tournées en France et à l’étranger et de deux rendez-vous annuels : ManiFeste qui allie un festival international et une académie pluridisciplinaire, le forum Vertigo qui expose les mutations techniques et leurs effets sensibles sur la création artistique. Fondé par Pierre Boulez, l’Ircam est associé au Centre Pompidou sous la tutelle du ministère de la Culture. L’Unité mixte de recherche STMS (Sciences et technologies de la musique et du son), hébergée par l’Ircam, bénéficie de plus des tutelles du CNRS et de Sorbonne Université.

Thomas Goepfer,
realisatie computermuziek ·
réalisation informatique musicale

Manuel Poletti,
elektronica · électronique

Luca Bagnoli,
geluidstechniek · diffusion sonore

Sylvain Carton,
geluidsassistentie · assistant son

SCIENCE

BIG

Ars Musica – Big Science

18 Nov. → 2 Dec.'22

18 Nov.'22 Metropolis Rebooted: Cine-concert

20 Nov.'22 Orchestre Philharmonique Royal de Liège & Valentina Peleggi

23 Nov.'22 Ensemble Musiques Nouvelles

24 Nov.'22 Ensemble Resonanz

25 Nov.'22 Belgian National Orchestra & Hermus

29 Nov.'22 Grunik & Fractales

30 Nov.'22 Glass: Einstein on the Beach

1 Dec.'22 Laurie Anderson with special guest Rubin Kodheli & Brussels Philharmonic

2 Dec.'22 Laurie Anderson with special guest Rubin Kodheli

We danken onze mecenassen, publieke,
culturele, institutionele en structurele partners,
stichtingen en mediapartners voor hun steun.

Nous remercions nos mécènes, partenaires publics,
culturels, institutionnels et structurels, fondations et
partenaires médiatiques pour leur précieux soutien.

Opmaak van het programmaboekje · Réalisation du programme

Coördinatie · Coordination

Maarten Sterckx

Redactie · Rédaction

Lotte Poté, Maarten Sterckx, Luc Vermeulen

Vertaling · Traduction

ISO Translation

Grafiek · Graphisme

Sophie Van den Berghe