

MODULATIONS

Land: USA 1997. **Produktion:** Caipirinha Productions. **Buch:** Peter Shapiro. **Regie:** Lara Lee. **Kamera:** Marcus Burnett, Paul Yates. **Kamera-Assistenz:** Kent Zuber, Paul Gilbert. **Ton:** Mark Jan Wlodarkiewicz. **Schnitt:** Paula Heredia. **Schnitt-Assistenz:** Rhonda Mitrani. **Produzent:** George Gund.

Mitwirkende: Afrika Bambaataa, Alec Empire, Alvin Toffler, Armand Van Helden, Arthur Baker, Autechre, Bill Laswell, Bundy Brown, Calvin Bush, Carl Cox, Carl Craig, Christian Marclay, Danny Tenaglia, Darren Emerson, David Toop, Db, Derrick Carter, Derrick May, Dj Atrak, Dj Funk, Dj Sneak, Dj Spooky, Doc Scott, Dxt, Ed Rush, Eddie Fowlkes, Frankie Bones, Fumiya Tanaka, Future Sound Of London, Genesis P-Orridge, Giorgio Moroder, Hardfloor, Can (Holger Czukay/Irmin Schmidt), Jesse Saunders, Joey Beltram, Jonah Sharp, Juan Atkins, Karlheinz Stockhausen, Ken Ishii, Kevin Saunderson, Kodwo Eshun, Lee Ranaldo, Lj Bukem, Marshall Jefferson, Matt Black, Meat Beat Manifesto, Mike Dearborn, Mixmaster Morris, Moby, Money Mark, O Yuki Conjugate, Orbital, Oval, Panacea, Paul Johnson, Photek, Pierre Henry, Prodigy, Prototype 909, Rob Playford, Robert Moog, Robert Pepperell, Roni Size, Sasha, Scanner, Sensorband, Simon Reynolds, Squarepusher, Stacey Pullen, Surgeon, Talvin Singh, Teo Macero, Terre Thaemlitz, Tetsu Inoue, The Invisibl Skratch Piklz, Westbam, X-Ecutiioners.

Format: 35 mm, 1:1.66, Farbe. **Länge:** 75 Minuten, 24 B/sek.

Sprache: Englisch.

Uraufführung: Januar 1998, Sundance Film Festival, USA.

Weltvertrieb: Caipirinha Productions INC., 1120 Fifth AVE, 15A, New York 10128. Tel.: (1-212) 7661450, Fax: (1-212) 9644075. e-mail: filmprod@caipirinha.com.

„Wir sind keine Unterhalter, wir sind Klangwissenschaftler.“
Kraftwerk

Inhaltsangabe

Von Lara Lee, der von Kritik und Publikum gefeierten Regisseurin von *Synthetic Pleasures*, gibt es einen neuen Film, MODULATIONS. Es handelt sich um einen abendfüllenden Dokumentarfilm, der denjenigen historischen Moment einfängt, in dem Mensch und Maschine sich zusammentun, um diejenige Musik zu schaffen, die heutzutage am aufregendsten ist.

MODULATIONS zeichnet die Evolution der elektronischen Musik nach, die schließlich in eine der tiefgehendsten künstlerischen Revolutionen des 20. Jahrhunderts mündete. MODULATIONS feiert die post-humanen Technoklänge — die Musik des Soul, des Funk und der aufgeladenen Erotik. Zu diesem Zweck verknüpft der Film die frühen Avantgarde-Komponisten, etwa das innovative Synthesizer-Dröhnen von Kraftwerk, die pumpende Euro-Disco Giorgio Moroders mit Afrika Bambaataas funkigem Elektro-Rap und den gegenwärtig weltweit bekannten Techno-Superstars von Prodigy.

Der Film untersucht die Stadtkinder, die den Plattenteller in ein

„We are not entertainers, we are sound scientists.“
Kraftwerk

Synopsis

From Lara Lee, the critically acclaimed director of *Synthetic Pleasures*, comes the film MODULATIONS, a feature length documentary which captures a moment in history where man and machine are fusing to create today's most exciting sounds.

MODULATIONS traces the evolution of electronic music into one of the most profound artistic revolutions of the 20th century. By linking the early avantgarde composers, Kraftwerk's innovative synthesizer drones, Giorgio Moroder's pumping euro-disco, Afrika Bambaataa's funky electro-hip hop and Prodigy's current worldwide techno superstarstardom, MODULATIONS celebrates the post-human techno-sound - a music of soul, funk and erotic charge.

The film examines the urban kids who turned the turntable into an instrument, wannable Disco-philos who created acid house out of primitive synthesizers and samplers, and a generation of British youth who transformed these blips and bleems into dance floor anthems of their own alienation. (...)

MODULATIONS - Cinema for the ears

MODULATIONS is a portrait of the technological era of sound. Beginning with Can and Kraftwerk's industrial folk music, progressing through Detroit techno and Chicago house, and ending with jungle's beat collages and the hip hop avantgarde.

Of particular interest is creating a dialogue between the manufacturers and designers of both synthesizers and samplers and the artists who work with them in order to better understand how these machines are used (or abused). Another goal is to explain the relationships between the work of the original dub producers, hip-hop pioneers and classical minimalists with contemporary electronic musicians with a focus on innovation.

The movie will include in-studio footage with various artists discussing their creative process, live performances from around the world, commentary from academia, and an exploration of dj'ing as an interpretive process of music making.

The aim of MODULATIONS is to provide a sense of history and context in which today's electronic music can be understood: to entertain the converted and to validate 'techno' (used here as a very loosed term) to the nay-sayers.

From the treatment

Techno has escaped Detroit. In Germany, where it occupies a significant portion of the Top 40, it is a bona fide

Instrument verwandelt haben, Diskophile, die aus einfachen Synthesizern und Samplern den Acid House schufen, und eine Generation britischer Jugendlicher, die all dies Leuchten und Piepen in die Diskohymnen ihrer eigenen Entfremdung verwandelt hat. (...)

Produktionsmitteilung

Über den Film

MODULATIONS - Kino für die Ohren

MODULATIONS ist ein Porträt des technologischen Klangzeitalters. Es beginnt mit 'Can' und der industriellen Volksmusik von 'Kraftwerk', geht dann zum Detroit Techno und zu Chicago House über und endet mit Jungle Beat-Collagen und der Hip Hop-Avantgarde.

Es wäre eminent wichtig, einen Dialog zu schaffen zwischen den Herstellern und Designern von Synthesizern und Samplern einerseits, und den Künstlern, die mit ihnen arbeiten, andererseits; letztere würden dann besser verstehen lernen, wie man diese Maschinen benutzt (oder auch mißbraucht). Außerdem wäre es erstrebenswert, die Beziehungen zwischen den Vertretern des Original-Dub, den Hip Hop-Pionieren und den klassischen Minimalisten zur zeitgenössischen Elektronikmusik aufzuhellen, sofern deren Vertreter einen Sinn für Neuerungen haben.

Der Film enthält Studioszenen mit verschiedenen Künstlern, die sich über kreative Prozesse austauschen, Live-Performances aus der ganzen Welt, Kommentare aus wissenschaftlichen Kreisen und eine Untersuchung über das DJ'ing als interpretativen Prozeß des Musizierens.

Ziel von MODULATIONS ist es, einen historischen und kontextuellen Sinnzusammenhang zu stiften, aus dem heraus die elektronische Musik der Gegenwart begriffen werden kann: der Film will die Bekehrten unterhalten und 'Techno' (hier in einem ganz freien Sinn gemeint) gegenüber denen aufwerten, die diese Musik ablehnen.

Aus dem Treatment

Techno beschränkt sich längst nicht mehr auf Detroit. In Deutschland besetzt Techno eine bedeutende Anzahl von Plätzen der Top 40 und man hält ihn für echte Popmusik. MODULATIONS untersucht die Spannungen, die sich ergaben, als ein Phänomen, das früher einmal zum Underground zählte, sich in einer Art Explosion in ein riesige Geldsummen einbringendes Unternehmen verwandelte, verkörpert in der Berliner Love Parade. In ihrem Anfangsstadium war die Love Parade eine ungezwungene Party mit 150 Leuten, die zur Musik aus einem kleinen Soundsystem um die Bunker der Stadt herumtanzten. Inzwischen ist es eine Massenversammlung von 1,5 Millionen Menschen geworden, die die ganze Innenstadt in Beschlag nehmen. Als Antwort auf dieses Phänomen wurde die Underground-Musik immer härter und noch dürftiger.(...)

Diesem Muster folgt MODULATIONS zur unvermeidlichen Folge: Burnout. Zuviele Produzenten begannen schwarz zu sehen und fingen an, elektronische Musik zu machen, die auf Brian Enos Vorstellung von Ambient-Musik zurückging. Er definierte Ambient-Musik als ein 'Haartönungsmittel' oder ein 'Parfüm', einfach als etwas „bei dem das Zuhören genauso einfach war wie das Ignorieren“. Mit der immer ausgefeilteren Aufnahmetechnologie brachte die Wiedergeburt der Ambient-Musik eine Rückkehr zur Erforschung von Umwelttönen, wie sie Russolo und Cage schon fast ein Jahrhundert zuvor durchgeführt hatten. Musiker

pop music. MODULATIONS explores the tensions surrounding the explosion of a once underground phenomenon into a vast money-taking enterprise as embodied by Berlin's Love Parade. In its infancy the Love Parade was an informal party of 150 people who danced around the city's grave bunkers to the music of a small sound system. It is now a gathering of 1,5 million people who take over the city center. In response the underground has reacted by getting ever more harder and more sparse.(...)

MODULATIONS follows this pattern to its inevitable conclusion: burnout. As producers saw too much of the dark side, a large continent began to make electronic music that harked back to Brian Eno's notion of ambient music. He defined ambient music as a 'tint' or a 'perfume'; something that 'could be listened to just as easily as it could be ignored'. With evermore sophisticated recording technology available, the re-emergence of ambient music led to a return of the exploration of environmental sounds first proposed by Russolo and Cage almost a century earlier. Musicians like Tetsu Inoue and Scanner use new recording devices to map the experience of living in the post-modern city.

(...) Of course, anywhere young people, drugs and loud music commingle, the police can never be too far behind. While neither living for the weekend (after all Loverboy sang 'Working for the Weekend' in 1982), nor police repression of youth culture are anything new. 'Quality of life' campaigns which target clubs and raves in the US and Britain's Criminal Justice Act which forbids gatherings of five or more people listening to 'repetitive beats' represent the most severe forms of police crackdown on youth culture in half a century of moral panics.

Electronica Timeline

1913: luigi russolo writes the manifesto 'the art of noises' discussing the use of industrial noises and rhythms

1920: first manageable electronic instruments appear: theremin, ondes martenot+trautonium

1939: john cage's 'imaginary landscape #1' is the first composed piece to use means of electronic reproduction

1956: karlheinz stockhausen 'gesang der junglinge' uses both natural sounds and electronically generated noises.

1964: first moog synthesizer hits the market (invented by robert moog, his synthesizer was the first important mass market electronic instrument)

1967: stockhausens's telemusic uses shortwave radio as instruments to create a 'world music'

1970's: genesis p. orridge and throbbing gristle create industrial music

1971: giorgio moroder produces chicory tip's version of 'son of my father', the first song featuring a moog to make pop charts

Mid 70's: brian eno coins the term ambient and releases his album 'another green world'

1977: moroder's production of donna summer's 'i feel love' becomes a disco classic;

kraftwerk releases 'transeurope express'

1970's: hip-hop djs in new york use the spinback

wie Tetsu Inoue und Scanner benutzen neuartige Aufnahmegeräte, um die Erfahrung menschlicher Existenz in postmodernen Städten zu zeichnen....)

Natürlich glaubt die Polizei, nie dicht genug dran sein zu können, wenn gleichzeitig junge Leute, Drogen und laute Musik im Spiel sind. Weder das Hinleben aufs Wochenende (schließlich sang Loverboy 1982 'Working for the Weekend'), noch polizeiliche Repressionen gegenüber der Kultur der Jugendlichen sind etwas Neues. Sogenannte 'Lebensqualität'-Kampagnen in den USA, die Klubs und Raves im Auge haben, und der britische Criminal Justice Act, der Versammlungen von mehr als fünf Personen verbietet, falls diese 'repetitive beats' hören, stehen für die schärfsten Formen polizeilicher Maßnahmen gegenüber der Jugendkultur im Verlauf eines halben Jahrhunderts moralischer Panikmache.

Zeittafel der Elektronikmusik

1913: luigi russolo schreibt das manifest 'the art of noises', in dem er den gebrauch von industriellen geräuschen und rhythmien diskutiert

1939: john cages 'imaginary landscape #1' ist die erste komposition, die die mittel elektronischer musik nutzt

1956: karlheinz stockhausen verwendet in 'gesang der jünglinge' sowohl natürliche klänge als auch elektronisch erzeugte

1964: der erste moog-synthesizer kommt auf den markt (erfunden von robert moog, sein synthesizer war das erste wichtige in massen produzierte elektronische instrument)

1977: kraftwerk bringt 'transeuropa express' heraus

Mitte der 80er: musiker in chikago zweckentfremden den roland tb303 (elektronischer basserzeuger) und erschaffen acid house; musiker in detroit erschaffen den techno

1982: afrika bambaataa's 'planet rock' samplet kraftwerk und begründet elektro

90er: jungle-musik wird zuerst in england gespielt und findet schnell auf der ganzen welt verbreitung

Über die Produktionsfirma

Caipirinha Productions ist eine unabhängige Kunst/Kultur-Gesellschaft, die sich in den Bereichen Film, Musik und Technologie engagiert. Unser erster Film, *Synthetic Pleasures*, lief auf der ganzen Welt, und gegenwärtig arbeiten wir an unserem zweiten, einer Untersuchung über elektronische Musik, genannt MODULATIONS. Es gehört zur Philosophie von Caipirinha, nicht nur neue Talente zu entdecken, sondern auch internationales Zusammenwirken zu befördern; amerikanische Künstler sollen in Asien eingeführt werden, brasilianische in Europa und andersherum genauso; und dabei sollen fremde und unübliche musikalische Experimente gepflegt werden. Die Plattenherstellung von Caipirinha Productions konzentriert sich auf Elektronik und ihr Zusammenwirken mit anderen Kunstformen. Die Firma wird sich weiterhin bemühen, Grenzen weiter zu stecken, neue, aber auch etablierte Musiker zu unterstützen und dabei höchste Qualität zu erreichen.

capabilities of the technics 1200s turntable to create scratching and extend grooves by cutting back and forth between 2 copies of the same record

1982: afrika bambaataa's 'planet rock' samples kraftwerk and creates electro

Mid 80's: first affordablesamplers, the ensoniq mirage + akai s900, hit the market which enable musicians to capture and manipulate existing sounds;

tg's genesis p. orridge brings house music to england and the music starts a youth culture revolution in uk; musicians in chicago misuse the roland tb303 (bassline machine) and create acid house;

detroit musicians create techno

Late 80's: ambient is reborn as chill out music for tired clubbers

1990's: jungle music is first played in the uk, and soon spreads over the world

About the production company

Caipirinha Productions (pronounced ky-pee-REEN-ya) is an independent art/culture company with activities in the fields of film, music and technology. Our first film, *Synthetic Pleasures*, has been shown all over the world and we are currently working on our second film, an exploration of electronic music called MODULATIONS. The Caipirinha philosophy is to not only discover new talents, but to promote cross-collaboration between countries in all forms of media; to introduce American artists to Asia, Brazilian artists to Europe and vice versa; and to cultivate strange and unusual musical experiments. The Caipirinha Productions record label focuses on electronica and its synergies with other art forms. The label will continue to push boundaries, support new and established musicians, and release the highest quality.

Biofilmography

After moving to New York City from her native Brazil in 1989, **Iara Lee** enrolled in film studies at NYU, graduating in 1993. Her time in school saw the completion of three widely-seen short films. After graduation, Iara began work (with producer George Gund) on the project that would consume the better part of the next 4 years in one way or another - *Synthetic Pleasures* (1995; Forum 1996).

Biofilmographie

Iara Lee verließ 1989 ihre Heimat Brasilien und ging nach New York. Sie begann ein Filmstudium an der New York University, das sie 1993 abschloß. Während ihrer Studienzeit stellte sie drei Kurzfilme fertig, die große Zuschauerresonanz fanden. Nach ihrem Abschluß begann sie (zusammen mit dem Produzenten George Gund), an demjenigen Projekt zu arbeiten, das sie in den folgenden vier Jahren ganz in Anspruch nehmen sollte, an dem Film *Synthetic Pleasures* (1995; Forum 1996).