

Le laboratoire du ciné-concert présente

RUTTMANN REINIGER KINO

Accompagné

par la poésie de **Hans Jean ARP** récitée par Christine FISCHBACH (conteuse professionnelle)
et par la musique de Rachel MEEGENS (spécialiste médiéviste) à la vièle à archet.

Réalisateur, peintre, sculpteur, compositeur, **Walter RUTTMANN** s'approprie le cinéma pour expérimenter son travail sur les formes, la lumière, les sons et le rythme.

Cinéaste allemand issu de l'avant-garde, pionnier du cinéma absolu (*Absoluter Film*). Né le 28 décembre 1887 à Francfort et mort le 15 juillet 1941 à Berlin.

En tendant l'art cinématographique vers le formalisme et l'abstraction, Walter Ruttmann devient pionnier du cinéma expérimental.

A l'origine, il suit des études d'architecture, puis de peinture à Munich se liant d'amitié avec Paul Klee et Lyonel Feininger. Il débute ses recherches en 1917 le menant à son premier *OPUS* qu'il réalise quatre ans plus tard. La première projection a lieu le 27 avril 1921 à la Marmorhaus de Berlin.

Après avoir présenté ses *OPUS II, III et IV* en 1925, Walter Ruttmann s'associe avec Lore Leudesdorff, étudiante du Bauhaus, pour ses travaux sur l'*OPUS V* et ses films publicitaires dont *Das wiedergefundene Paradies – Le Paradis retrouvé* (film faisant l'éloge de l'offrande de fleurs) ainsi que *Der sieger – le vainqueur* (film vantant les mérites de l'indestructible pneumatique de l'époque : L'Excelsior).

Il participera à la fantastique aventure artistique menée par l'artiste Lotte Reiniger sur l'unique long métrage d'animation en silhouettes d'ombre de l'histoire du cinéma : *Les Aventures du Prince Ahmed*.

Puis viendra sa rencontre avec le réalisateur Karl Freund et le scénariste Carl Mayer qui débouchera sur son long métrage : *Berlin symphonie d'une grande ville* qui le rendra célèbre dans le monde entier.

En 1930, il devient l'assistant de Leni Riefenstahl sur : *les Dieux du stade et (triumph des willens – le triomphe de la volonté)* film de propagande Nazie.

Il réalisera plusieurs films pour l'armée allemande jusqu'à sa blessure mortelle sur un tournage qui lui fera perdre la vie le 15 juillet 1941.

Alliant l'art et la technique, **Lotte REINIGER** atteint une maîtrise inégalée dans le domaine des silhouettes d'ombres animées. Elle est la seule cinéaste au monde à avoir réalisé ce tra-

vail colossal. Pour exemple, les 300 000 photographes, en stop motion, tournés entre 1923 et 1926 pour son unique long métrage : *Les aventures du Prince Ahmed*.

Plasticienne, réalisatrice, enseignante, **Lotte REINIGER** a su créer un univers à l'image de son imaginaire plein de poésie et de virtuosité, gérant à la perfection, pour l'époque, la synchronisation entre les cadences d'images, le mouvement de ses silhouettes sur la musique et l'équilibre des plans qui donnait de l'espace et de la force à ses films.

Lotte Reiniger positionnant une silhouette sur sa table de banc-titre, unique technique personnelle connue à ce jour dans le septième art. Elle fut la pionnière dans l'histoire du cinéma à avoir fusionné les ombres chinoises et l'animation. Elle est née le 2 juin 1899 à Berlin. Elle meurt le 19 juin 1981 à Dettenhausen - Allemagne.

Hans Jean ARP

Il né le 16 septembre 1886 à Strasbourg et meurt le 7 juin 1966 à Bâle (suisse).

Peintre, sculpteur, poète allemand naturalisé français, il co-fonde le mouvement dada à Zurich en 1916, puis se rapproche des surréalistes. Il réalise de nombreux travaux avec son épouse **Sophie Taeuber-Arp**.

A Strasbourg, entre 1926 et 1928, il participe à la transformation de **l'AUBETTE**, en collaboration avec sa femme et l'ar-

tiste néerlandais Theo Van Doesburg. À partir de 1930 il développe la *technique ronde-bosse*. Il expose en 1933 avec Salvador Dali, Max Ernst, Alberto Giacometti, Victor Brauner, Vassily Kandisky, Joan

Miro, Meret Oppenheim, Man Ray, Yves Tanguy lors du **Salon des surindépendants**. Ses textes et poèmes allemand sont publiés dès 1920. les textes et poèmes en français sont publiés dès

1937. en 1943, sa femme, Sophie Tauber-Arp décède accidentellement. Dès 1944, de nombreuses expositions lui sont consacrées dans le monde, l'amenant à être internationalement reconnu. En 1950, il se voit honoré de nombreuses commandes. A partir de 1959, Jean Arp s'établit à Locarno dans une demeure qui deviendra la **Fondazione Marguerite ARP**, du nom de sa deuxième épouse. Aujourd'hui, un grand nombre de ses œuvres sont exposées au **musée d'Art moderne et contemporain de Strasbourg**.

Le ciné-concert

Cette création a pour but de réunir des artistes qui, par leur parcours personnel et original, ont contribué à créer des passerelles entre le cinéma, la littérature, la peinture, l'architecture, la musique, les arts plastiques et le théâtre. Ils furent tous des précurseurs dans leurs domaines. Il s'agit de **Walter RUTTMANN**, **Lotte REINIGER** et **Hans Jean ARP**.

Ce programme s'adresse à tous les publics, dès 5 ans. Il est constitué de sept courts-métrages pour une durée totale de 40mn.

- **OPUS II - 1921 - 3mn45s** Walter RUTTMANN - film expérimental
- **OPUS III - 1924 - 3mn53s** Walter RUTTMANN - film expérimental
- **OPUS IV - 1925 - 4mn18s** Walter RUTTMANN - film expérimental
- **Der Sieger** (Le vainqueur) - 1922 - 3mn Walter RUTTMANN - film publicitaire
- **Das wiedergefundene Paradies** (Le paradis retrouvé) - 1925 - 5mn35s

Walter RUTTMANN - film publicitaire

- **Schneeweiß und Rosenrot** (Blanche-Neige & Rose Rouge) - 1954 - 10mn11s

Lotte REINIGER - film d'animation

- **Dornröschen** (La belle au bois dormant) - 1954 - 10mn Lotte REINIGER - film d'animation

Les 7 films sont accompagnés de 16 poèmes issus du recueil *Sable de lune* de Hans Jean ARP. Ils sont tous récités en allemand et en français par la conteuse **Christine FISCHBACH**. Les deux langues, allemande et française s'entremêlent, devenant une troisième langue mélodique venant se superposer sur la monodie des sons médiévaux de la musicienne. Les 16 poèmes extraits du recueil *Sable de lune* font partis des rares traductions existantes à ce jour. Traduction effectuée par Aimée Bleikasten - éditions Arfuyen

La musique est composée et interprétée par **Rachel MEEGENS**, spécialiste médiéviste, à l'alto et à la vièle à archet. Les compositions suivent un plan tonal sur l'ensemble du programme, alternant monodie et polyphonie. La forme du motet reste l'essentiel du répertoire de Rachel. Une bande play-back en arrière plan sonore, créée par la musicienne, est diffusée de façon ponctuelle sur certains films.

C/O
Daniel GUIL
43 rue Georges Rémond
93220 GAGNY

Christine FISCHBACH

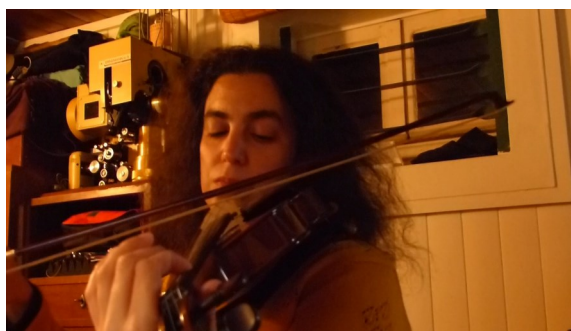

Christine FISCHBACH pratique l'art du conte avec sensibilité, générosité et sincérité. La parole partagée est magique. Lorsque le réel et l'imaginaire se côtoient et s'entremêlent, le récit fait le bonheur de l'auditoire. La conteuse Christine FISCHBACH devient l'instrument du récit, interprétant un répertoire très large, alliant contes et légendes, récits historiques et imaginaires. Son univers est très riche et varié de par ses racines alsaciennes où trois langues se côtoient : l'allemand, le français et l'alsacien.

Rachel MEEGENS

Rachel Meegens a deux passions : le Moyen Âge et les instruments à cordes, et un intérêt profond pour les rencontres entre les arts, qu'il s'agisse de poésie ou d'arts visuels. Après des études classiques au Conservatoire National de Région de Boulogne-Billancourt, elle choisit de se tourner vers la musique médiévale et la vièle à archet, qu'elle pratique d'abord au Centre de Musique Médiévale de Paris, puis lors de stages auprès de différents interprètes parmi les plus reconnus (Evelyne Moser, Emmanuel Bonnardot...), avant de se produire en solo, en duo, ou encore avec en compagnie de différents ensembles, notamment Quarte&graal, Tir na mBeo, Jubilus in Musica... Egalement musicologue, elle obtient une maîtrise de pédagogie de la musique à la Sorbonne, avant de rejoindre l'université d'Evry où elle effectue d'abord un Master, puis un Doctorat d'Arts et Musique. Ses travaux de recherche sur l'interprétation et la mise en scène du répertoire médiéval ont été remarqués pour leur originalité, si bien qu'elle est amenée à donner des conférences et à participer à de nombreux colloques ou journées d'étude. Elle pratique également l'improvisation et la musique traditionnelle avec ses différents instruments, vièle à archet, mais aussi alto et violon

Ces expériences variées l'ont amenée à relever le défi que constitue le projet vidéo-poético-musicales « Ruttman Reiniger Kino ». Elle y insuffle des touches médiévales qui font contrepoint aux images et aux mots, ainsi que des éléments de langages plus contemporains se rejoignant dans une création ludique et vivante.

Retrouvez-nous sur le
Web!

Labo-cineconcert.com

Pour toutes demandes
techniques et financières,
contacter:
Daniel GUIL
David.danielguil@orange.fr
06 81 76 32 91