

HAMBURGER FILMMACHER COOPERATIVE (1968-1972)

En présence de

DORE O.
KLAUS WYBORNÝ

**Rencontres
Cinématographiques
Cinéma expérimental
allemand**

**5 & 7 DÉCEMBRE 2018
GOETHE INSTITUT - INHA**

UNIVERSITÉ
PARIS8
VINCENNES-SAINT-DENIS

PARIS8

MERCREDI 5 DÉCEMBRE À 19H30
PROJECTION AU GOETHE INSTITUT

Avant-première française

Klaus Wyborny, *Im Imaginären Museum - Studien zu Monet* (2014, 103', DCP)

Film présenté par Dario Marchiori

VENDREDI 7 DÉCEMBRE DE 9H15 À 17H30
COLLOQUE À L'AUDITORIUM DE L'INHA

9h15 : Accueil des participants

9h30 : Ouverture — Dominique Willoughby

Hamburger Filmmacher Cooperative 1

9h45 : Introduction et projection — Dario Marchiori

Werner Nekes, *Gurtrug n°1* (1967, 12', 16mm)

Lutz Mommartz, *Selbstschüsse* (1967, 7', 16mm)

Recha Spree-Jungmann, *Renate* (1967, 13', 16mm)

Kurt Rosenthal, *Storyboard* (1970, 10', 16mm)

Dore O.

10h45 : Projection — Dore O., *Alaska* (1968, 18', 16mm)

11h : Pause

11h15 : Projection — Dore O., *Kaskara* (1974, 21', 16mm)

11h45 : Rencontre avec Dore O.

Animée par Grégoire Quenault, Dominique Willoughby et Jennifer Verraes

12h15 : Projection — Dore O., *Eye Step* (2000, 25', 16mm)

12h45 : Dialogue avec le public

13h15 : Pause

Klaus Wyborny

14h30 : Projection — Klaus Wyborny, *Pictures of the Lost Word* (1970-74, 47', 16mm, version numérique)

15h20 : Rencontre avec Klaus Wyborny

Animée par Federico Rossin, Dario Marchiori, Dominique Willoughby

15h50 : pause

16h10 : Projection — *Unerreichbar Heimatlos* (1978-2006, 25', 16mm, version numérique)

16h35 : Dialogue avec le public

Hamburger Filmmacher Cooperative 2

17h : Table ronde — Les Coop, Hambourg-Paris
Avec Dore O., Klaus Wyborny et Guy Fihman

17h30 : fin

Programme sous réserve de modifications

Entrée libre dans la limite des places disponibles

DORE O.

Née en 1946 à Mülheim an der Ruhr, artiste et cinéaste, Dore O. a étudié le design à Krefeld puis l'art à Hambourg et Perugia. Depuis 1968, elle réalise des films et a été co-fondatrice de la Hamburger Filmmacher Cooperative. Ses films ont été présentés dans des festivals internationaux et rétrospectives dans le monde entier. Elle a reçu de nombreux prix pour ses films dont le prestigieux Grand Prix au Festival International de Knokke-le-Zoute, XPRMNTL 5, pour *Kaskara* (1974).

KLAUS WYBORNÝ

Né en 1945, Klaus Wyborny est cinéaste, acteur, scénariste, essayiste, co-fondateur de la Hamburger Filmmacher Cooperative. De 2002 à 2003, il a été professeur invité à l'Université des Arts de Berlin. Il est membre de l'Académie Libre des Arts de Hambourg depuis 2012. De 2009 à 2015, il a enseigné à l'Université de Mannheim. Il a réalisé plus d'une cinquantaine de films entre 1967 et 2016, et été acteur dans une quinzaine d'autres. Il a publié trois ouvrages théoriques sur l'esthétique du cinéma dont *Grundzüge einer Topologie des Narrativen* (Caractéristiques de base d'une topologie de la narration) en 2014.

FILMS PROJÉTÉS

***Alaska* de Dore O. (1968, 18', 16mm)**

" Un film d'émigration : un rêve filmé dans lequel j'apparais moi-même." Dore O.

***Eye Step* de Dore O. (2000, 25', 16mm)**

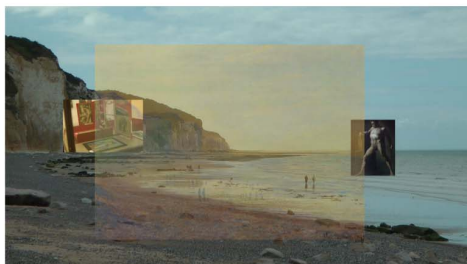
"L'escalier en spirale, figure centrale du dernier film de Dore O., est situé dans une tour qui réassemble comme un kaléidoscope les personnes les plus diverses, figures, lieux et scènes de Mülheim à l'Inde, et qui restent connectés en de nouvelles compositions et constellations, tout en paraissant suivre des motifs homogènes." Karin Stempel, *Filmblatt von Dore O.* (2000)

Gurtrug n°1 de Werner Nekes (1967, 12', 16mm)

" Long plan séquence en plongée de vingt-six personnes et deux chevaux se déplaçant dans un champ d'une façon qui ne semble obéir ni au hasard ni à une nécessité claire. Ce premier discours est interrompu douze fois, à chaque fois pour une durée très brève (deux ou trois photogrammes), par les fragments d'un second discours apparaissant une première fois dans un ordre et une seconde fois dans un autre (comme le suggère le palindrome du titre)." Dominique Noguez, *Rhizome Hérétique* (mars 1979)

Im Imaginären Museum - Studien zu Monet de Klaus Wyborny (2014, 103', DCP)

Il y a environ cent quarante paysages peints par Monet à Pourville au cours de quatre longs séjours entre 1882 et 1897. Le paysage de la côte a à peine changé depuis. Wyborny présente un panorama historiquement enrichi de cette côte en superposant les peintures de Monet à la réalité actuelle des lieux. Ce film-essai est dédié à Harun Farocki et comporte un entretien avec Michael Snow dont le film *La Région Centrale* est considéré comme un sommet de la réflexion artistique sur la représentation des paysages

Kaskara de Dore O. (1974, 21', 16mm)

" On voit que si Dore O propose en 1974 dans *Kaskara* une sorte de variation sur la claustration et l'ouverture ce n'est guère pour souscrire à une mode expérimentale mais parce que le propos visuel et le travail formel s'enracinent ici, à peine allégoriquement, dans une expérience vécue et politique. " *Rhizome Hérétique* (mars 1979)

Pictures of the Lost Word de Klaus Wyborny (1970-74, 47', version vidéo numérique)

" *Pictures of the Lost Word* est composé d'une série de plans fixes ou légèrement flottants qui sont parfois des paysages bucoliques mais le plus souvent industriels (ports vaseux, lignes à haute tension, gares abandonnées ou usines désertées). Les jeux et interactions entre les deux catégories d'images sont complexes [...]. Sur la bande son,

un pianiste improvise un morceau lent et lourdement frappé qui ajoute à la sensation globale d'une mélancolie proliférante. Vers la fin, Wyborny commence à parodier sa propre nostalgie. Les images se répètent en brèves et rapides rafales tandis que le pianiste répète encore et encore une séquence aliénante de sept notes, comme un disque rayé. " Jim Hoberman, *The Village Voice* (May 1978)

Renate de Recha Spree-Jungmann (1967, 13', 16mm)

Portrait d'un adolescent en 8mm. Cinéma-Vérité

Selbstschüsse de Lutz Mommartz (1967, 7', 16mm)

Réalisateur et acteur de son propre film, Lutz Mommartzl dirige sa caméra 16mm vers lui, joue avec elle et la fait valser.

Storyboard de Kurt Rosenthal (1970, 10', 16mm)

Storyboard est après *Score* la deuxième collaboration cinématographique de Kurt Rosenthal avec le peintre de Hambourg Werner Nöfer. Le film est une animation de graphiques semi-abstraits de Nöfer. Prix fédéral du film en 1971.

Unerreichbar Heimatlos – Sonate auf Film de Klaus Wyborny (1978-2006, 25', version numérique)

" Avec ses rythmes staccato, ses surimpressions en multiples couches, et son système complexe de filtres et de fondus, ce tir de barrage incroyablement précis de paysages de banlieues industrielles allemandes synthétise et récapitule la plus grande partie du vocabulaire que l'avant-garde a développé durant les vingt dernières années." Jim Hoberman, *The Village Voice*, (January 1979)

LA COOPÉRATIVE DES CINEASTES DE HAMBOURG (1968-1972)

La Coopérative des cinéastes de Hambourg est fondée en 1968 par un groupe de cinéastes et d'étudiants de diverses disciplines — parmi lesquels Werner Nekes, Klaus Wyborny, Dore O, Hellmut Costard, Lutz Mommartz, Helmut Herbst — en opposition aux festivals de Mannheim et d'Oberhausen, aux normes strictes d'autocensure de l'industrie cinématographique allemande, et au manifeste d'Oberhausen de 1962 préconisant la « prise de contrôle » des longs métrages par un « jeune cinéma », attitude qu'ils jugent au final conformiste et paternaliste.

La Coopérative acte une autonomisation de pratiques artistiques, esthétiques, politiques, performatives du cinéma dans la lignée des avant-gardes des années 1920, du rejet de la narration et de l'industrie au profit de l'expérimentation et de l'indépendance. Son organisation est inspirée de la New-York Filmmaker's Coop fondée en 1962, dont le modèle essaime à la même époque dans le monde et en Europe, notamment en Italie, en Angleterre, puis en France. Si l'aventure de la Coop de Hambourg se termine en 1972 pour des raisons économiques et de scission avec sa composante militante, elle aura vu l'émergence de plusieurs cinéastes qui réalisent nombre de films à l'esthétique originale et innovante, dont les plus intéressants se caractérisent selon Peter Hoffmann par « l'attention portée à l'expérience visuelle, au développement de structures non-narratives, à la subversion jouissive des conventions de l'industrie cinématographique ... souvent mises en œuvre de façon ludique ou parodique. »

Parmi les cinéastes qui ont poursuivi la réalisation de films expérimentaux de façon conséquente, Dore O. et Klaus Wyborny, deux des membres cofondateurs de la Coop de Hambourg, sont invités à présenter une sélection de leurs films réalisés entre 1968 à 2016 et à échanger avec le public et les communications de spécialistes à propos de l'histoire et de l'actualité esthétique du mouvement expérimental allemand.

MERCREDI 5 DÉCEMBRE À 19H30 AU GOETHE INSTITUT DE PARIS

Présentation en avant-première française du film de Klaus Wyborny, *Im Imaginären Museum - Studien zu Monet* (103', 2014)

VENDREDI 7 DÉCEMBRE DE 9H15 À 17H45 À L'INHA

Colloque, projections, rencontres cinématographiques avec Dore O. et Klaus Wyborny.

Comité scientifique et intervenants : Guy Fihman (Université Paris 8, co-fondateur de la Paris Film Coop), Dario Marchiori (Université Lumière Lyon 2), Grégoire Quenault (Université Paris 8), Federico Rossin (critique et programmeur) Jennifer Verraes (Université Paris 8), Dominique Willoughby (Université Paris 8).

Manifestation co-organisée par Cinédóc Paris Films Coop avec le soutien du CNC, du laboratoire ESTCA (EA2302) et de la Commission Recherche de l'Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, remerciements au Goethe Institut de Paris.

Lieux :

Goethe Institut, 17 av. d'Iéna, 75016 Paris (métro : Iéna)

Auditorium de l'Institut National d'Histoire de l'Art, 6 rue des Petits Champs, 75002 Paris (métro : Pyramide, Bourse ou Palais Royal)

Contact : cinedoc@wanadoo.fr - www.cinedoc.org