

Hommage à Jean-Marie Straub et Danièle Huillet

Metz, du 10 au 13 avril 2024

Jean-Marie Straub (Metz 1933 - Rolle 2022) a accompli avec sa compagne Danièle Huillet, décédée en 2006, puis aidé par sa seconde compagne Barbara Ulrich Straub, une des pages les plus importantes de l'histoire du cinéma. Réduisant les moyens cinématographiques à leur plus stricte nécessité, explorant plus tard les solutions offertes par l'outil numérique, Jean-Marie Straub est l'inventeur d'un nouveau cinéma : un cinéma où l'acteur - professionnel ou non professionnel - n'est pas une icône performante mais une présence, un corps, une voix ; un cinéma d'une temporalité et d'une matérialité rigoureuses, avec un sens inégalé du cadre, du montage et du son ; un cinéma respectueux du spectateur, de la liberté de son regard, de ses émotions, de sa pensée même. Confrontant le cinéma à d'autres arts, peinture, musique, littérature, opéra, les Straub ont montré ce que seul le cinéma peut faire.

Il en résulte une œuvre célébrée dans le monde entier, œuvre magnifique d'une poésie intense, restituant autant les grandeurs de l'Art que les vibrations multiples de la Nature dans leurs cohérences et violences respectives.

Avant-programme :

Mardi 2 avril à l'Université de Lorraine, 14h30 (entrée libre, ouvert à tous) – RENCONTRE et PROJECTION

Amphi 1, bâtiment A de l'UFR Arts, Lettres et Langues – Campus Saulcy – Metz

Autour du cinéma de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet

Organisé en partenariat avec le Département Arts du Spectacle, UFR ALL, Metz.

Présentation et discussion avec les enseignants. Projection :

Sicilia !

Constellations et dialogues du roman *Conversation en Sicile* (1938-1939) d'Elio Vittorini (1908-1966).

Réal : D. Huillet et J-M. Straub (France, Italie, 1998, N&B, 63 min.)

Mercredi 10 avril

Mercredi 10/04/2024 – 20h30 – Cinéma Klub (tarifs : 5€/7€) – PROJECTION

En présence de **Helmut Färber** (historien du cinéma, écrivain) et de **Klaus Volkmer** (responsable de programmation à la Cinémathèque de Munich).

Miserere de Rouault

D'après la série de 58 planches gravées de Georges Rouault.

Réal, sc : *Maurice Morel* (France, N&B, 1951, 13 min.)

Chronique d'Anna Magdalena Bach (Chronik der Anna Magdalena Bach)

À partir de manuscrits, de lettres et de documents d'époque, le film raconte les trente années de la

vie de J-S. Bach et de sa deuxième épouse. Un film marquant pour l'histoire de la musique filmée.
Réal, sc : *J-M. Straub et D. Huillet* ; int : *Gustav Leonhardt, Nikolaus Harnoncourt* (RFA, N&B, 1967, 93 min.)

Jeudi 11 avril

Jeudi 11/04/2024 – 14h – Cinéma Klub (tarifs : 5€/7€) – PROJECTION

En présence de **Christophe Clavert** (réalisateur) et **Aristide Bianchi** (plasticien).

Itinéraire de Jean Bricard

D'après l'article éponyme du sociologue Jean-Yves Petiteau : un itinéraire topographique et humain le long de la Loire retraçant le récit de vie d'un exploitant sablier pendant l'occupation nazie.

Réal : *D. Huillet et J-M. Straub* (France, N&B, 2007, 40 min.)

Jeudi 11/04/2024 – 15h30 – Cinéma Klub (tarifs : 5€/7€) – PROJECTION

En présence de **Christophe Clavert** (réalisateur) et **Giorgio Passerone** (universitaire, écrivain sur la littérature et le cinéma).

La Guerre d'Algérie !

D'après un entretien avec le psychanalyste Jean Sandretto.

Réal : *J-M. Straub* (France, couleurs, 2014, 2 min.)

Chacals et arabes (Schakale und Araber)

D'après *Schakale und Araber*, nouvelle (1917) de Franz Kafka (1883-1924).

Réal : *J-M. Straub* (France, couleurs, 2011, 11 min.)

Corneille-Brecht

D'après *Horace* (1640) et *Othon* (1664) de Pierre Corneille (1606-1684) et *Das Verhör des Lukullus* (1940) de Bertolt Brecht (1898-1956).

Réal : *J-M. Straub* (France, couleurs, 2009, 26 min.)

O somma luce

D'après le dernier chant du *Paradis* de la *Divine Comédie* de Dante Alighieri (1265-1321).

Réal : *J-M. Straub* (France, Italie, couleurs, 2009, 18 min.)

Jeudi 11/04/2024 – 20h – Arsenal Jean-Marie Rausch, salle de l'Esplanade (locations Arsenal – tarifs de 8 à 26€) – CONCERT et PROJECTION

TISSAGE 1 : « De "Chantez Mâtines" à KOMMUNISTEN »

Autour des films de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet

Fil de chaîne : Sophie Agnel, musique

Fil de trame : Barbara Ulrich Straub, texte

Depuis *Machorka-Muff* (Danièle Huillet et Jean-Marie Straub, 1962) jusqu'aux derniers films de Jean-Marie Straub, la question de « Qu'est-ce qu'une œuvre ? » est centrale dans les films des cinéastes, en référence et en lien avec de grandes œuvres littéraires, musicales ou picturales. Voyage libre, poétique et musical, dans l'univers artistique et cinématographique des Straub auquel nous convient Barbara Ulrich Straub (docteur en philosophie) et Sophie Agnel (pianiste improvisatrice de renommée internationale).

Suivi de la projection du film :

Kommunisten

D'après *Le Temps du mépris* (1935) d'André Malraux (1901-1976).

À partir de trois éclats de la nouvelle de Malraux *Le temps du mépris* (1935) qui évoquent la lutte clandestine du PC allemand dans l'Allemagne nazie, précédée de l'hymne de la RDA composé par Hanns Eisler, quatre autres séquences extraites de films précédents de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet viennent tisser une histoire de l'idée communiste à travers le temps, de l'expérience historique à l'utopie : « L'Espoir » à partir d'*Operai, Contadini* (1945, 2001), « Le Peuple » à partir de *Trop tôt, Trop Tard* (1969, 1980), « Les Apouanes » à partir de *Fortini/Canì* (1967, 1976), « L'Utopie communiste » à partir de *La Mort d'Empédocle* (1798, 1986) et « Nouveau monde » à partir de *Noir péché* (1800, 1987).

Réal : J-M. Straub (Suisse, France, couleurs, 2014, 70 min.)

Vendredi 12 avril

Vendredi 12/04/2024 – 15h – Médiathèque Verlaine (accès libre) – TABLE RONDE

« On ne choisit pas, ce sont les textes qui nous choisissent. » La présence des œuvres littéraires, musicales et picturales dans les films des Straub.

Avec Bernard **Eisenschitz** (historien du cinéma, écrivain, traducteur, critique), **Helmut Färber** (historien du cinéma, écrivain), **Olivier Goetz** (universitaire, Université de Lorraine).

Modératrice : **Régine Palucci** (enseignante agrégée, présidente de Ciné Art).

Présentation par la Médiathèque de vitrines de documents originaux de Maurice Barrès.

Vendredi 12/04/2024 – 18h – Cinéma Klub (tarifs : 5€/7€) – PROJECTION

En présence de **Bernard Eisenschitz** (historien du cinéma, écrivain, traducteur, critique) et, sous réserve, de **Renato Berta** (directeur de la photographie).

Leçons d'histoire (Geschichtsunterricht)

D'après le roman inachevé *Les Affaires de monsieur Jules César* de Bertolt Brecht (1938-1949). Ce film interroge le présent et le passé et démontre la permanence et la violence des mécanismes d'exploitation et d'oppression.

Réal : D. Huillet et J-M. Straub (Italie, RFA, couleurs, 1972, 85 min.)

Vendredi 12/04/2024 – 20h30 – Cinéma Klub (tarifs : 5€/7€) – PROJECTION

En présence d'**Aristide Bianchi** (plasticien).

Cézanne

D'après « Ce qu'il m'a dit... », deuxième partie du livre *Cézanne* (1921) de Joachim Gasquet. J. Gasquet, jeune poète d'Aix en Provence, a été le confident, à la fin de sa vie, du peintre Paul Cézanne (1839-1906). Le film reprend une partie des dialogues qu'ils ont eus et les propos du peintre sur la peinture.

Réal : D. Huillet et J-M. Straub (France, couleurs, 1989, 51 min.)

Une visite au Louvre

Retour des cinéastes au texte de Joachim Gasquet (*Cézanne*), cette fois à propos des visites au Louvre que Gasquet et Cézanne ont faites ensemble. Considérations sur les grands maîtres de l'histoire de la peinture.

Réal : D. Huillet et J-M. Straub (France, couleurs, 2003, 48 min.)

Samedi 13/04/2024 – 10h30 – Librairie Autour du Monde – entrée libre dans la limite des places disponibles) – RENCONTRE

Autour du **portiQue**, revue semestrielle de philosophie et de sciences humaines (Université de Lorraine), à propos du **numéro spécial « Straub ! »**, 2014.

Après la rétrospective qui a été consacrée à l'œuvre des Straub au printemps en 2011 à Metz (en présence de J-M. Straub et de nombreux intervenants), la revue le portiQue lui a consacré un numéro spécial reprenant les actes de ces rencontres, ainsi qu'un DVD comprenant des documents filmés à cette occasion.

Avec **Fabrice Montebello**, professeur à l'Université de Lorraine, membre du comité de rédaction de la revue.

Samedi 13/04/2024 – 13h30 – Cinéma Klub (tarifs : 5€/7€) – PROJECTION

En présence de **Barbara Ulrich Straub** (docteur en philosophie) et **Christophe Clavert** (réalisateur).

En rachâchant

D'après le texte *Ah Ernesto !* de Marguerite Duras (1914-1996). Un enfant ne veut plus aller à l'école, parce que « À l'école on m'apprend des choses que je ne sais pas ! ».

Réal : *D. Huillet et J-M. Straub* (France, N&B, 1982, 7 min.)

L'Aquarium et la Nation

La conférence d'un ethnologue sur la manière d'envisager le monde dans différentes civilisations, des époques protohistoriques jusqu'au XXème siècle. Confrontant un extrait de la dernière œuvre de fiction d'André Malraux (1901-1976) *Les Noyers de l'Altenburg* (1943, parue alors sous le titre *La Lutte avec l'Ange*), avec l'ouverture des « Sept dernières paroles du Christ en croix » (1787) de Joseph Haydn, et un extrait du film de Jean Renoir *La Marseillaise* (1938), le film interroge les bases de notre perception et de notre représentation du monde.

Réal : *J-M. Straub* (France, couleurs et N&B, 2015, 31 min.)

À propos de Venise (Geschichtsunterricht)

D'après le texte *Amori et Dolori sacrum (La mort de Venise)*, 1903) de Maurice Barrès (1862-1923).

Réal : *J-M. Straub* (Suisse, France, couleurs et N&B, 2013, 23 min.)

La France contre les Robots

D'après l'essai éponyme (1944) de Georges Bernanos (1888-1948). Critique de la foi naïve dans le progrès et mise en garde contre l'imbrication qui risque d'être fatale du pouvoir politique et de la technique. « Un monde gagné pour la technique est perdu pour la liberté » est la dernière phrase du dernier film de Jean-Marie Straub.

Réal : *J-M. Straub* (Suisse, couleurs, 2020, 10 min.)

Samedi 13/04/2024 – 16h – FRAC Lorraine (entrée libre dans la limite des places disponibles) – CONFERENCE

par **Maurice Rausch** (Académie Nationale de Metz).

La Chambre Noire, ciné-club de Jean-Marie Straub à Metz dans les années cinquante.

Jean-Marie Straub a animé à Metz dans sa jeunesse *La Chambre Noire*, ciné-club de l'association des « Étudiants Mosellans » entre 1949 et 1955. Maurice Rausch évoquera ce ciné-club messin, sa programmation, ses invités qu'il fit venir (Henri Agel, André Bazin, François Truffaut) et abordera l'influence de cette cinéphilie sur l'œuvre future du cinéaste.

Samedi 13/04/2024 – 17h30 – Frac Lorraine (entrée libre dans la limite des places disponibles) – PROJECTION

En présence d'**André Warynski** (assistant sur le film, intervenant voix).

Lothringen !

D'après *Colette Baudoche, Histoire d'une jeune fille de Metz* (1909) de Maurice Barrès (1862-1923).
En 1994, J-M. Straub et D. Huillet acceptent une commande d'Arte sur le thème de la Lorraine.
Jean-Marie Straub décida de lire le livre de Barrès, ce qu'il s'était toujours refusé de faire auparavant. « Trente pages de ce livre vont me résister, et comme elles me résistaient, j'ai décidé d'en faire un film. » Film tourné à Metz, en Moselle et en Allemagne.

Réal : *D. Huillet et J-M. Straub* (FRA, couleur, 1994, 21 min.)

Événement coordonné par :

L'association AGICAM, avec les associations Ciné Art, Fragment, L'œil à l'écran.

En partenariat avec :

Metz-en-Scènes, le FRAC Lorraine, les Médiathèques de Metz, la Librairie Autour du Monde, le cinéma Klub et l'Université de Lorraine.

Avec les soutiens de :

La Ville de Metz, de l'Eurométropole de Metz, du CNC, de la DRAC Grand Est, de la Région Grand Est et du Département de la Moselle.

Dimanche 10h possibilité de participer à une « promenade straubienne » à travers la ville.
(En cours de préparation.)