

ByPass #11

forum de
la création
musicale

Berlin

ALEXANDERPLATZ

WALTER RUTTMANN
Cadavre exquis

Toulouse - Cinéma Pathé Wilson

MAR 02 DÉC 20h30

Directeurs artistiques : Bertrand Dubedout et Pierre Jodlowski
Régisseur général : Matthieu Guillin
Assistante technique : Itziar Vilorio
Administratrice de production : Émilie Roupnel
Chargée de communication : Laurence Martin
Graphisme : Frédéric Rey

éOle reçoit le soutien de la DRAC Occitanie, du Conseil départemental de la Haute-Garonne, de la région Occitanie, de la Ville de Toulouse, de la Sacem et de Maison de la Musique Contemporaine.

Contact presse :

eole@studio-eole.com
07 49 05 24 60

éole, studio de création musicale

www.studio-eole.com
301 avenue de Lardenne
31170 Tournefeuille

Licences d'entrepreneur de spectacles : L-R-25-2093 et L-R-25-2090.

Walter RUTTMANN Cadavre exquis

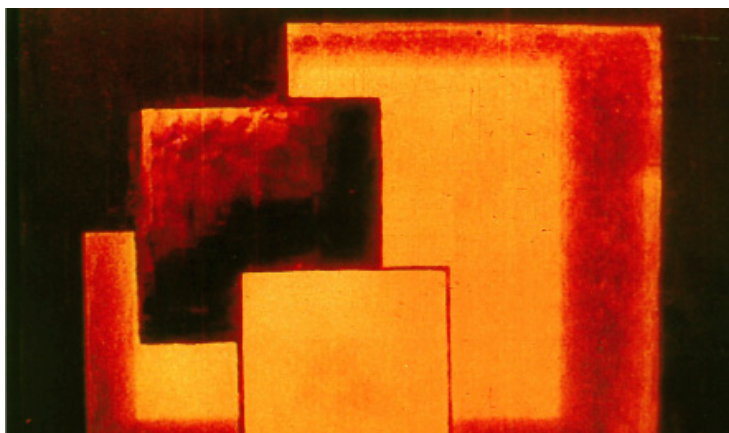
Ciné-concert

Autour d'un film sans image et d'une série de films expérimentaux du cinéaste allemand Walter Ruttmann, un vidéaste, un compositeur et des musiciens improvisateurs tissent un hommage au cinéma abstrait des années 1920 et à ses fulgurances.

En partenariat avec l'isdaT et la Cinémathèque de Toulouse dans le cadre de la 4e édition de SYNCHRO, festival de ciné-concerts.

Avec soutien de la Maison de la Musique Contemporaine et la SACEM.

Un voyage supersonique à travers l'œuvre abstraite de Walter Ruttmann, cinéaste avant-gardiste dont les pièces réalisées dans les années 1920 ont fait du cinéma un art symphonique. Ruttmann travaille le mouvement des images comme une partition musicale. Il réalisera également un film sans images, *Weekend* (1930), un collage sonore qui n'utilise que le son optique de la pellicule et qui ouvrira la voie à la musique concrète. C'est de cette bande-son que partira le cadavre exquis, le vidéaste David Coste produisant des images pour l'accompagner. Images qui seront à leur tour réinterprétées par le compositeur Demian Rudel Rey à travers une création musicale qu'il jouera à l'acousmonium (système de diffusion basé sur la spatialisation du son). Un véritable voyage dans le temps et l'espace, qui sera ponctué par des improvisations des étudiants de l'isdaT sur les *Opus 1, 2, 3 et 4*, films abstraits majeurs de Ruttmann.

Programme

Walter RUTTMANN

Weekend (1930) - Film sans images → 11:20
Bande-son audio réalisée en 1930 pour la radio de Berlin

Weekend → 11:20
Avec la création vidéo de David COSTE
Commande éOle / La Cinémathèque de Toulouse

Lichtspiel Opus 1 → 11:44
Lichtspiel Opus 2 → 03:50
Lichtspiel Opus 3 → 03:54
Lichtspiel Opus 4 → 04:20

Avec des créations musicales live d'un groupe d'étudiant-e-s de l'isdaT.

Demian RUDEL REY

Güiquen - Création musicale acousmatique sur la vidéo → 11:20
Weekend de David Coste
Pièce dédiée à la compositrice Rocío Cano Valiño
Commande éOle / Sacem avec le soutien de l'Académie des beaux-arts
«Résidence d'artistes 2025»

Musiciens : Les Montés Piétons (étudiant-es de l'isdaT)
Claviers : Gaël Le Ferec - Euphonium et chants : Jean Richeux -
Batterie : Arthur Terrisse - Saxophone : Arthur Toulet

La bande-son de Walter Ruttmann et l'œuvre musicale de Demian Rudel Rey seront jouées sur un acousmonium, dispositif de haut-parleurs placés autour du public.
Direction de l'acousmonium : Demian Rudel Rey

À l'issue de la projection, bord de scène avec Franck Labet, Bertrand Dubedout, David Coste, Demian Rudel Rey et les musicien-ne-s de l'isdaT.

Walter RUTTMANN

Weekend (1930)

Jazz der Arbeit - Feierabend - Fahrt ins Freie - Pastorale - Wiederbeginn der Arbeit - Jazz der Arbeit / *Jazz du travail - Fin de la journée de travail - Voyage en plein air - Pastorale - Reprise du travail - Jazz du travail*

Weekend est une œuvre pionnière des débuts de la radio, commandée en 1928 par la radio de Berlin. Dans un collage de mots, de fragments musicaux et de sons, le cinéaste Walter Ruttmann a composé l'image acoustique d'un paysage urbain berlinois de fin de semaine. Avant de réaliser *Weekend*, Ruttmann avait produit le documentaire expérimental *Berlin, symphonie d'une grande ville* (1927) ainsi qu'un certain nombre de courtes animations abstraites expérimentales. Après l'expérience de ses films, Ruttmann a délibérément souhaité produire un film audio pour la radio. « *Tout ce qui est audible dans le monde devient matériau* », écrit-il dans un manifeste en 1929, préfigurant Schaeffer, Varèse, Cage et les autres géants de l'avant-garde musicale. Assemblés selon des principes rythmiques et musicaux, les sons pour *Weekend* ont été enregistrés et montés sur la bande sonore d'un film sonore optique à l'aide du procédé dit Tri-Ergon. L'original de l'œuvre a longtemps été considéré comme perdu. Ce n'est qu'en 1978 qu'une copie a été redécouverte à New York.

Les biographies

David Coste

www.davidcoste.com

David Coste est né en 1974 à Beaumont. Il vit et travaille à Toulouse. Artiste dont la pratique implique la fabrication et la réinterprétation d'images préexistantes, sa démarche se déploie dans la convergence du dessin, de la photographie et de l'installation avec une oscillation constante entre réalité et fiction. Depuis près d'une dizaine d'années, ses productions questionnent des paysages étranges modelés par l'homme pour et par les industries culturelles et touristiques. David Coste enseigne l'image et la photographie à l'École supérieure d'art et de design des Pyrénées (Pau) depuis 2008 et est artiste-enseignant à Institut supérieur des arts de Toulouse Beaux-arts spectacle vivant (IsdaT), depuis 2011.

Demian Rudel Rey

demianrudelrey.com.ar

Le compositeur, guitariste et vidéaste Demian Rudel Rey, né à Buenos Aires en Argentine, obtient un DEM et un DNSPM de guitare. Après une Licence en composition et un Master en arts combinés à l'UNA (Argentine), il valide son Master de composition instrumentale et son Artist Diploma au CNSMDL, et son stage de composition à KUG. Il reçoit aussi les conseils des compositeurs Philippe Hurel, Martín Matalon, Franck Bedrossian, Yann Robin et José Manuel López López. Demian consacre sa production de compositeur aux musiques instrumentales, mixtes, électroacoustiques ainsi qu'à la musique visuelle. Pour le développement de ses projets de composition, il a reçu le soutien du Centre Nadia et Lili Boulanger, de la Fondation Salabert, de la Sacem, du Mozarteum Argentino, du FNArtes, de la BECAR ministère argentin de la Culture... Il est lauréat des prix Ivan Juritz Prize (GB), Prix Fondation Salabert (FR), Sond'Ar-te (P), Musicworks (CA), Matera Intermedia (IT), CICEM (MC), Fondation Destellos (AR), Musique en roue libre (FR)... Demian Rudel Rey est le directeur artistique et cofondateur de l'Ensemble Orbis. Il a été l'une des personnalités sélectionnées aux SuperPhoniques 2024 (anciennement Grand Prix Lycéen des Compositeurs).

Walter Ruttmann

Le cinéaste allemand Walter Ruttmann, né à Francfort en 1887, marque l'histoire du cinéma pour les films abstraits d'avant-garde qu'il a réalisés pendant les années 1920. Il étudie l'architecture à Zurich à partir de 1907, puis la peinture à Munich en 1909, et ensuite à Marburg. Il crée en 1919 sa propre société cinématographique. Sur son banc de trucage, conçu par lui-même et breveté par la suite, il crée *Lichtspiel Opus I* (1919–21). Ce film expérimental de dix minutes, composé de plus de 10 000 images colorées séparément (souvent des motifs de vagues), est le premier film d'animation « absolu » en Allemagne. Trois autres courts métrages abstraits verront le jour jusqu'en 1925 : *Lichtspiel Opus 2*, *Lichtspiel Opus 3* et *Lichtspiel Opus 4*, dans lesquels Walter Ruttmann affine sa technique pour devenir l'un des principaux représentants du cinéma d'avant-garde des années 1920. Le chef-d'œuvre de Walter Ruttmann reste le film documentaire expérimental *Berlin, symphonie d'une grande ville* (1926-1927), film de 65 minutes construit sur une structure musicale, qui présente une journée de printemps à Berlin, de l'aube au crépuscule. Il décède à Berlin en 1941 des suites d'une blessure reçue sur le front de l'est pendant le tournage d'un film de propagande sur la Wehrmacht.

Les organisateur·ice·s du festival rappellent qu'aucun comportement discriminant ne sera toléré pendant le festival.

Ensemble soyons attentif·ve·s. Victime ou témoin, vous pouvez nous contacter au 07 49 05 24 60, y compris sur WhatsApp.

Toutes les soirées de ByPass se déroulent dans l'espace urbain : privilégiez les transports en commun, le vélo, le covoiturage.

