

La Scam et l'Ina présentent la Nuit de la radio
en partenariat avec Radio France

LES IMAGES DU SONORE

Trois espaces, trois programmes

**lundi 20 septembre 2004
à 19 heures**

à la Scam
5 avenue Vélasquez
75008 Paris
(métro Villiers ou Monceau)

Contact > Eve-Marie Cloquet au 01 56 69 58 85 ou 06 07 72 29 31

A propos de *Nouvelle Vague*, qu'il présentait en 1990 au Festival de Cannes, Jean-Luc Godard, qui acceptera le principe de la publication complète de la seule bande son du film, devait déclarer : « Mon film, si vous entendez la bande-son sans les images, ce sera encore meilleur. » Nous vous invitons à venir vérifier cette hypothèse, en vous promenant à travers les trois « films sonores » proposés par les auteurs de la Commission du répertoire sonore dans les locaux de la SCAM.

A cette occasion, et grâce à un prêt de la Cinémathèque française, vous pourrez « écouter/voir » *Wochende* (1930) de Walther Ruttmann, l'un des plus grands réalisateurs de l'avant-garde allemande des années 20. Si *Berlin, symphonie d'une grande ville* (1927) reste sans doute son film le plus connu, au début du cinéma sonore, le traitement grossier de la relation image/son le conduira, par provocation, à concevoir cette expérience d'un premier film sans images, où l'imaginaire du "spectateur" construit la narration à partir de ce que Ruttmann a défini lui-même comme un "jeu acoustique". De son côté, Vincent Dieutre vient d'inverser cette proposition avec *Bologna Centrale*. Des images ont été associées a posteriori à ce qui fut d'abord un essai radiophonique réalisé en marchant dans les rues de Bologne, diffusé sur France Culture l'été dernier, qu'il fallait écouter toute lumière éteinte quand, une fois dans le noir, l'imagination pouvait se laisser entraîner par le seul grain d'une voix captée par un micro. Ces deux films seront projetés en compagnie d'extraits d'œuvres d'auteurs radiophoniques anciens et nouveaux qui, chacun à leur manière, contribuent à alimenter cet échange entre son et image, si nous n'enregistrons jamais que l'écho des êtres et des choses.

Par la force de l'imagination, les sons ne nourrissent-ils pas le cinéma intérieur de chacun d'entre nous ? N'auraient-ils pas ainsi sur l'image l'avantage d'offrir des disponibilités particulières aux jeux de l'imagination ? A grands coups de ciseaux, le documentariste fragmente la matière et met en évidence des miniatures sonores, comme des éléments purs. Isolés dans leur vie propre, des mots, des bruits, peuvent prendre une inquiétante étrangeté, redevenant événements avec leur poids de mystère. Ou, optant pour le morcellement, la superposition, il compose un paysage en relief, plaçant ces éléments en couches successives, immergeant paroles et sons les uns dans les autres. A la radio, s'il s'agit d'informer et de décrire pour faire image, l'avantage tient à une capacité de réaction plus rapide et plus immédiate, à un côté « pris sur le vif » qui fait la force de son témoignage et laisse dans la mémoire des souvenirs vivaces.

Le choix des documentaires radiophoniques a été effectué notamment dans les archives de la phonothèque de l'INA et dans les éditions sonores que nous avons soutenues et organisées autour de trois programmes nocturnes, à écouter selon trois configurations différentes :

- en se promenant, casque aux oreilles,
- assis dans le noir d'une salle de projection
- devant notre juke box pour le rappel de nos éditions discographiques, des nos Prix et de nos Bourses.

Des itinéraires de voyages aux *Microfilms* de Serge Daney, des *Histoires de peinture* de Daniel Arasse (2003) à *Paris Balade* de Claude Villers, des *Inventaires* de Georges Perec à ceux de Sacha Guitry, en passant par les Ateliers de création de Radio France, un panorama des expériences sonores du documentaire radiophonique.

Martine Kaufmann

VOYAGES

Programme sans casque

Salle de projection

VOYAGES

Wochende (1930)

auteur : Walther Ruttmann

collection : Cinémathèque française

durée : 11'

Walther Ruttmann est l'un des plus grands réalisateurs de l'avant-garde allemande des années 20. Berlin, symphonie d'une grande ville (1927) reste sans doute son film le plus connu.

Au début du cinéma sonore, le traitement grossier de la relation image/son le conduit, par provocation, à concevoir un « premier film » sans images, où l'imaginaire du « spectateur » construit la narration à partir de ce que Ruttmann a défini lui-même comme un "jeu acoustique".

Un film « sans images » à voir et entendre dans le noir.

Du côté de la terre Same

auteurs : René Farabet, Kaye Mortley

réalisation : Monique Burguière, Marie-Ange Garrandeau

collection : Ateliers de création radiophonique

date de diffusion : 16 avril 1989

antenne : France Culture

durée : 6'39

Un voyage vers le Grand Nord, en Laponie finlandaise, chez les Sames qui éprouvent le sentiment croissant d'être étrangers chez eux, repoussés de plus en plus vers le Nord par les Finlandais et privés petit à petit de leur propre langue au profit du finnois. Dans un paysage où la neige étouffe les sons, le dépeçage d'un renne.

Barcelone (4ème épisode)

auteur : Jean Daive

collection : Nuits magnétiques

date de diffusion : 1^{er} janvier 1981

antenne : France Culture

durée : 23'42

Le portrait de Barcelone à travers ses voix d'hier et d'aujourd'hui. Une visite dans l'atelier du peintre Antoni Tapies qui laisse la poussière de marbre avec laquelle il travaille se déposer sur le sol de son atelier et y former des taches qui déclencheront l'inspiration pour commencer un nouveau travail.

VOYAGES

Paris Balade (5 septembre 1992)

auteur : Claude Villers

série : *Paris Balade*

date de diffusion : 5 septembre 1992

antenne : France Inter

durée : 10'25

Claude Villers vient de prendre sa retraite de quarante années de conteur. Dans la série « Paris Balade », il entraînait le photographe Robert Doisneau sur la trace de ses photos.

Les voici visitant les anciens abattoirs de Vaugirard transformés en jardin de parfums pour promeneurs aveugles.

Mais où est donc passée l'oreille du « cyclop » ?

auteur : Marie-Hélène Bernard

collection : *Ateliers de création radiophonique*

date de diffusion : 28 mars 1999

antenne : France Culture

durée : 24'28

Dans le Bois des Pauvres, près de Milly-la-Forêt, les sculpteurs Jean Tinguely et Niki de Saint-Phalle ont construit, avec une bande d'amis artistes, la tête d'un monstre métallique. Pesant trois cents tonnes, haut de vingt deux mètres, érigé autour de quatre grands chênes, il parle avec le vent et ses visiteurs.

A l'intérieur, des enfants « visitent » la sculpture musicale de Jesus Rafael Soto.

Le film de la soirée

Bologna Centrale

écrit et réalisé par Vincent Dieutre

avec les voix de Vincent Dieutre et Eva Truffaut

2003 – 67' – Les films de la croisade

Un dimanche de mars 2003, les Ateliers de création radiophonique de France Culture diffusaient un essai à écouter les yeux fermés. Initialement création radiophonique, Bologna Centrale est une œuvre protéiforme, conçue comme un reportage au présent qui confronte le travail de mémoire de Vincent Dieutre à son quotidien amoureux et culturel : une chronique d'images et de sons enregistrés sur les lieux évoqués. Sorte de journal filmé, d'autobiographie rétrospective, ce film est une forme de documentaire sentimental sur la fin des années 70 en Italie.

IMAGES

Programme avec casque
en continu

Médiathèque

Au bord du Guadalquivir : voix des chemins de la Pentecôte

auteur : Pierre Huguet
collection : *Ateliers de création radiophonique*
date de diffusion : 3 juin 1990
antenne : France Culture
durée : 6'04

Dans la réserve ornithologique de l'estuaire du Guadalquivir où se rencontrent l'avifaune de l'Europe et celle de l'Afrique, le butor étoilé et la poule sultane entament leur promenade du soir, l'air nocturne offrant à leurs chants un somptueux écrin pour la circulation du son.

Microfilms n° 48 : Alain Cavalier

auteur : Serge Daney
série : *Microfilms, rentrée 1985-juillet 1990*
date de diffusion : 21 septembre 1986
antenne : France Culture
durée : 25'

Serge Daney s'entretenait chaque semaine avec un technicien, un acteur, sur un film, un thème, le bilan d'un festival. Tout pouvait lui être prétexte pour parler du cinéma et des cinéastes qu'il aimait. Le 21 septembre 1986, il s'entretenait avec Alain Cavalier à propos de son dernier film, Thérèse. Pour le réalisateur : « On se projette dans notre tête le film avant de pouvoir l'écrire, et on n'écrit jamais que le compte rendu du film qui s'y déroule ».

Se raconter devant son album de famille

auteur : Jean-Pierre Pagliano
avec la participation de Claude Duneton
réalisation : Bruno Sourcis
date de diffusion : avril 1981
antenne : France Culture
durée : 30'

Des rencontres devant des albums de famille. Christian Boltanski n'en a pas, mais il fait des images d'images et travaille sur ces photos d'amateurs liées au temps qui passe, réalité rêvée comme autant de preuves interchangeables du temps passé.

IMAGES

Jeu de mains

auteur : Yann Paranthoen
réalisation : Claude Giovanetti
collection : *Radio libre*
date de diffusion : 22 janvier 2000
antenne : France Culture
durée : 22'

Les mains sont-elles en train de disparaître dans les métiers d'art avec l'arrivée des nouvelles techniques ? Le corps n'est-il plus partie prenante de l'acte créatif au profit de l'abstraction numérique ? Jeu de mains, jeu de vilains ou la voix comme « toucher ».

La peinture les yeux fermés (5^{ème} épisode)

auteur : Evgen Bavkar
réalisation : Marie-Dominique Arrighi et Monique Burguière
série : *la peinture les yeux fermés*
date de diffusion : 1^{er} septembre 1989
antenne : France Culture
durée : 27'45

Le peintre Evgen Bavkar a perdu la vue à l'âge de 12 ans. En compagnie du critique Georges Boudaille, il s'interroge sur la question de savoir si une peinture se réduit à son image et nous propose d'identifier un tableau abstrait au moyen de sa seule description matérielle. Il rencontre ensuite Pier Paolo Piccinato qui prend couleurs et matières et les transforme en sons vocaliques.

La Môme : la voix (5^{ème} épisode)

auteur : Christian Clères
réalisation : Atelier Méridienne
collection : *Les Ateliers de création de Radio France*
durée : 7'45

*Sa voix permettra à Edith Piaf, la Môme, d'avoir une vie et quelle vie !
A entendre à travers archives et témoignages d'hier et d'aujourd'hui.*

JUKE BOX

Programme sans casque
en continu

Petit salon

Reportage d'un match international de Football

auteurs : Jean Thibaudeau et Alain Trutat

collection : *les Chefs-d'œuvre de la Radio*

éditions : Ina, Phonurgia Nova

date de diffusion : 8 novembre 1961

antenne : France III national

durée : 6'29

Voici la mi-temps d'« un match virtuellement réel », « mais dans le même temps, c'est une sorte d'état métaphorique de la réalité... »

Alain Trutat

Ou l'histoire d'amour entre le sport et la radio

On n'y voit de moins en moins

auteur : Daniel Arasse

réalisation : Jean-Claude Loiseau

série : *Histoires de peintures* - épisode n°19

date de diffusion : 21 août 2003

antenne : France Culture

durée : 20'

A travers la série « Histoires de peinture », le critique d'art Daniel Arasse, récemment disparu, proposait un livre d'images sonores : vingt cinq émissions pour une traversée de l'histoire de l'art depuis l'invention de la perspective jusqu'à la disparition de la figure, ou comment faire voir par la voix toute une galerie composée des grands jalons de l'histoire de la peinture.

Dans cet épisode, Daniel Arasse s'interroge sur la façon dont l'époque contemporaine nous invite à regarder les œuvres d'art, au péril de l'anachronisme.

Cette série sera publiée cet automne par les Editions Denoël, sous forme écrite et sonore, avec l'aide de Scam.

Lecture de façades à Berlin

auteur : Emmanuel Laurentin

réalisation : Véronik Lamendour, Christine Robert

série : *La fabrique de l'histoire*

date de diffusion : 1^{er} mars 2004

antenne : France Culture

durée : 14'54

En compagnie de trois jeunes historiens qui préparent leur thèse à l'Institut Marc Bloch, Anne Schwachik, Emmanuel Droit et Michel Christian, une promenade sonore dans le palimpseste architectural berlinois. Un itinéraire qui débute devant les ruines du Palais de la République dans l'ancien Berlin-Est.

La radio comme éloge de la description, une émission qui vient d'obtenir le prix franco- allemand du journalisme.

Tentative de description des choses vues au carrefour Mabillon le 19 mai 1978

auteur : Georges Perec

éditions Ina, André Dimanche, Scam

durée : 20'06

« Ce que fait Jules Verne, ce qui me fascine chez lui, c'est que c'est le seul écrivain, je pense, enfin après Rabelais, qui soit capable de donner pendant cinq pages des noms de poisson sans que ce soit ennuyeux... enfin il y a des gens qui trouvent ça très ennuyeux, moi je trouve ça fascinant. Ce sont les mots qui créent cette histoire, qui suscitent l'histoire. »

Georges Perec

Cent merveilles (1954)

auteur : Sacha Guitry

éditions Ina, Phonurgia Nova, Scam

durée : 5'30

Sacha Guitry, invité par la Radio-télévision française, nous entraîne dans la visite de son musée imaginaire en 1954 dans le cadre de l'émission radiophonique intitulée Cent merveilles. De La Joconde aux Fleurs de Manet, en passant par le Bonaparte de David, la Vénus de Milo et le manuscrit de L'Education sentimentale, sans oublier la préparation de son film sur Napoléon.

Thèbes, ville fauve, ville noire, the road movie

auteur : Kaye Mortley

production : avril 2002 pour les Ateliers de création radiophonique de France Culture

Le projet a bénéficié de la bourse Brouillon d'un rêve de la Scam

diffusion : RTE (Irlande), ABC (Australie), RNZ (Nouvelle Zélande), DeutschlandRadio (Berlin), Yleisradio (Finlande)

durée : 15'

En compagnie de l'écrivain Henry Bauchau, auteur d'Antigone et d'Edipe sur la route.

« Certains partent du documentaire et arrivent à la fiction. D'autres partent de la fiction et arrivent au documentaire a écrit Jean-Luc Godard. D'où part Thèbes – ville fauve, ville noire ? Difficile à dire. Est-ce que l'émission commence par l'idée de la dynastie maudite des Labbacides (réalité ou fiction ?) dont la patrie est censée avoir été Thèbes ? Où est-ce qu'elle commence par un voyage, semé d'embûches, jusqu'à la ville d'Edipe où j'espérais qu'il y aurait quelque chose à entendre, même si je savais qu'il y avait très peu à voir. »

Kaye Mortley

La société civile des auteurs multimedia rassemble près de 20.000 réalisateurs, auteurs d'entretiens et de commentaires, écrivains, traducteurs, journalistes, vidéastes, photographes et dessinateurs. Ces créateurs font la richesse documentaire de la radiophonie, de l'audiovisuel, des nouveaux médias et de l'édition. La Scam les représente auprès du législateur, des producteurs, des éditeurs et des diffuseurs. Elle discute, collecte et répartit leurs droits patrimoniaux, affirme leur droit moral et négocie leurs intérêts futurs.

Dans le cadre de sa politique culturelle, la Scam décerne des prix, soutient des festivals qui défendent et diffusent le documentaire, aide les auteurs à écrire, réaliser et à accompagner leurs œuvres.

La Nuit de la radio est une manifestation conçue et proposée par la Commission du répertoire sonore de la Scam, présidée par Martine Kaufmann

remerciements à
Arnaud Touveron (Ina)
Claudine Kaufmann (Cinémathèque française)
Les films de la Croisade

**Ce programme sera repris le 3 décembre 2004
au festival Longueur d'ondes, à Brest.**