

CINÉ-CONCERT

Les pionnières du cinéma *Alice Guy et Germaine Dulac*

Les films d'Alice Guy et de Germaine Dulac seront accompagnés au piano à 4 mains par Marlène David et Eloïse Lien, enseignantes au Conservatoire du Pays d'Arles avec des compositions du début du XXème siècle et plus modernes.

Première partie : Projection du court métrage *Les archives de la mer*, hommage à Germaine Dulac réalisé par Valécien Bonnot-Gallucci, en présence du réalisateur.

AU CINÉ-PALACE À SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

SUR UNE PROPOSITION DU FESTIVAL PHARE
EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
EN COLLABORATION AVEC LE CONSERVATOIRE DU PAYS D'ARLES

Conservatoire
de musique
du Pays d'Arles

Les pionnières du cinéma

Alice Guy et Germaine Dulac

Le ciné-concert sera assorti d'une **avant-première** d'un court métrage consacré à Germaine Dulac intitulé *Les archives de la mer, hommage à Germaine Dulac* réalisé par **Valécien Bonnot-Gallucci**. Son projet de documentaire fiction est consacré à l'histoire de Germaine Dulac, de son engagement cinématographique, social et politique et à ses fonctions de directrice des « Actualités » de Gaumont. Il sera invité à parler des relations entre les différentes écritures artistiques à savoir la littérature, le cinéma et la peinture dans l'œuvre de Germaine Dulac.

PREMIÈRE PARTIE

Qui est Germaine Dulac ?

Germaine Dulac a été auteure, journaliste, théoricienne, productrice, scénariste, poétesse, réalisatrice, surréaliste, et pionnière dans la plupart de ces domaines. Et pourtant, cette figure incontournable du cinéma, particulièrement à ses débuts, à l'aune de l'avant-garde, demeure mal connue. Reconnue dans les milieux intellectuels et artistiques parisiens, journaliste engagée, spécialisée dans les chroniques théâtrales, Germaine Dulac est aussi une militante féministe hyperactive, défendant notamment le droit de vote des femmes.

1/ *Disque 957* de Germaine Dulac / Fiction / France / 1928 / 6'

« *Disque 957 n'est qu'un petit film dans lequel j'ai cherché à jouer tantôt avec des rythmes, tantôt avec des harmonies suggestives – Il n'y a là aucune prétention, aucune révolution, seulement une recherche de poésie et d'expressions visuelles.* » - Germaine Dulac.

■ ACCOMPAGNEMENT AU PIANO

Préludes 4, 5 et 6 de Frédéric Chopin

2/ Étude cinéma graphique sur une arabesque / Fiction / France / 1929 / 6'

Dans l'élaboration du film, on prône d'abord l'histoire et l'on place en second plan l'image, c'est-à-dire que l'on préfère le théâtre au cinéma. Quand le rapport sera renversé, le cinéma commencera dès lors à vivre selon sa propre signification.

■ ACCOMPAGNEMENT AU PIANO

Verdis quo de Daft Punk

Arabesque n°1 de Claude Debussy

3/ *Thèmes et variations* de Germaine Dulac / Fiction / France / / 1928 / 9'

« J'évoque une danseuse ! Une femme ? Non. Une ligne bondissante aux rythmes harmonieux. J'évoque sur des voiles une projection lumineuse ! Matière précise ! Non. Rythmes fluides. Les plaisirs que procure le mouvement au théâtre, pourquoi les mépriser à l'écran ? Harmonie des lignes. Harmonie de lumière. Lignes, surfaces, volumes évoluant directement, sans artifices d'évocations, dans la logique de leurs formes, dépouillées de tout sens trop humain pour mieux s'élever vers l'abstraction et donner plus d'espace aux sensations et aux rêves : le cinéma intégral. » - Germaine Dulac

■ ACCOMPAGNEMENT AU PIANO

La boxeuse amoureuse de Arthur H

Roméo et Juliette, danse des chevaliers de Serge Prokofiev

Danse de la fée dragée de Casse Noisette de Tchaïkovsky

DEUXIÈME PARTIE

Qui est Alice Guy ?

Elle est la première femme cinéaste au monde. Elle est aussi un des tout premiers metteurs en scène puisqu'elle a commencé à tourner dès 1896. L'histoire du cinéma a pourtant longtemps oublié cette pionnière. Née en France en 1873, Alice Guy a vécu jusqu'en 1968. Elle fut secrétaire à la Gaumont, scénariste, réalisatrice, directrice de production. Aux États-Unis, elle fonda sa propre maison de production, la Solax, pour pouvoir faire des films comme elle l'entendait. On l'appelle parfois "la femme aux mille films".

4/ *Les Résultats du féminisme* de Alice Guy / Fiction / France / 1906 / 7'

Les rôles sont inversés. Les hommes se comportent en femmes et les femmes en hommes : les mâles décoorent leurs cheveux avec des fleurs et font le ménage, et s'adonnent à la couture et au repassage... De leur côté, dans un bar, les femmes boivent, fument et séduisent. À la fin, les hommes se rebellent, et tout rentre dans « l'ordre ».

■ ACCOMPAGNEMENT AU PIANO

Valses caprices 1,2,3 et 6 de Mel Bonis

Bad Guy de Billie Eilish

5/ *Madame a des envies* d'Alice Guy / Fiction / France / 1906 / 5'

Assis sur le banc d'un jardin public, une fillette déguste une sucette pendant que son père lit le journal. Arrive une dame attendant un heureux événement, accompagnée de son mari poussant un landau occupé par l'aîné de la future fratrie. Pris d'une envie irrésistible, la dame s'empare de la sucrerie de l'enfant qui fond aussitôt en larmes au grand dam de son père.

■ ACCOMPAGNEMENT AU PIANO

Suite burlesque de Germaine Tailleferre

Medley Daft Punk (Da Funk, Around the World, Get lucky)

6/ *Le Piano irrésistible* d'Alice Guy / Fiction / France / 1907 / 4'

Un pianiste envoûte avec sa musique tous ceux qui s'approchent de son instrument. D'abord agacés, ses voisins finissent par danser.

■ ACCOMPAGNEMENT AU PIANO

Tea for two de Vincent Youmans

