

“Un art qui a de la vie ne produit pas le passé, il le continue”

Auguste Rodin

ANNA HALPRIN ET RODIN

VOYAGE VERS LA SENSUALITÉ

MUSIQUE DE
FRED FRITH

UN FILM DE
RUEDI GERBER

RÉALISÉ ET PRODUIT PAR RUEDI GERBER MUSIQUE ORIGINALE FRED FRITH MONTAGE ALINE HERVÉ DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE ADAM TEICHMAN ET RUEDI GERBER MONTAGE SON RICCARDO SPAGNOL
CASTING ET CHORÉGRAPHE ANNA HALPRIN ET THE SEA RANCH COLLECTIVE : LAKSHMI AYSOLA, JOSHUA BEWIG, IU-HUI CHUA, BRIAN COLLENTINE, ANNIE HALLAT, BENJAMIN JARRET, TERRE PARKER,
LISA PETTIGREW, AMANDA ROYCE, RAINA STEWART, ALEXANDER ZENDZIAN

SYNOPSIS

À partir des sculptures d'**Auguste Rodin**, la chorégraphe **Anna Halprin**, pionnière de la danse, aujourd'hui nonagénaire, réalise une mise en scène pour sa troupe **Sea Ranch Collective** et crée des chorégraphies sensuelles, stupéfiantes, interprétées par des danseurs entièrement nus sur les plages et dans les forêts de Californie.

Profondément marquée et inspirée par les sculptures de Rodin qu'elle découvre à Paris, Anna Halprin donne expression, dans une nouvelle création, à son espoir pour la vie et pour l'humanité.

Sur la musique de **Fred Frith**, ce portrait émouvant capture l'essence de la démarche artistique d'Anna Halprin, son sens extraordinaire du mouvement et son attachement pour Rodin, ainsi que la profondeur du lien unissant sa troupe à la nature.

Anna Halprin et Rodin vient compléter le portrait d'Anna Halprin qu'avait initié le producteur-réalisateur helvète Ruedi Gerber avec **Le souffle de la danse** (2009) et offre un aperçu du travail créatif de l'interprète et chorégraphe mondialement connu.

Ici, Anna Halprin joue son propre personnage, celui de la chorégraphe, n'accusant jamais son âge canonique, dans la maison-théâtre construite pour elle en 1954 par son mari Lawrence Halprin et l'architecte Arch Lauterer en pleine nature, entre la baie de San Francisco et le mont Tamalpais. Elle accepte de dévoiler non seulement le processus de création de la pièce éponyme inspirée par la statuaire de Rodin mais aussi de léguer à la postérité sa Méthode, simple d'apparence, en réalité mise au point durant des dizaines d'années.

NOTE DU RÉALISATEUR

Dans son travail et dans ses interprétations **Anna Halprin** m'a sans cesse et de manière très immédiate rappelé à mon propre corps – « *remember your body* », comme elle dit – et de l'accepter sans idée préconçue comme il est, avec des possibilités d'expression illimitées.

Que ce soit dans mon travail direct avec Anna, dans le passé comme acteur et interprète, ou, plus tard, comme cinéaste où je me suis fixé comme objectif de traduire en images filmées la sensation du sens du mouvement et de la perception de soi, je me suis souvenu de cette ressource infiniment riche.

Avec ce film, pour la première fois, nous jetons un regard dans les entrailles de l'« usine », à l'intérieur du processus créatif de son travail. Nous assistons à la genèse de l'une de ses œuvres et comprenons mieux son travail.

Initialement, je voulais davantage m'adresser aux professionnels de l'art et de la danse, mais j'ai vite senti que ce travail était universel et donc accessible à tout un chacun. Son équivalence au génie d'Auguste Rodin m'a enthousiasmé et m'a aidé à considérer l'œuvre de Rodin d'un œil nouveau.

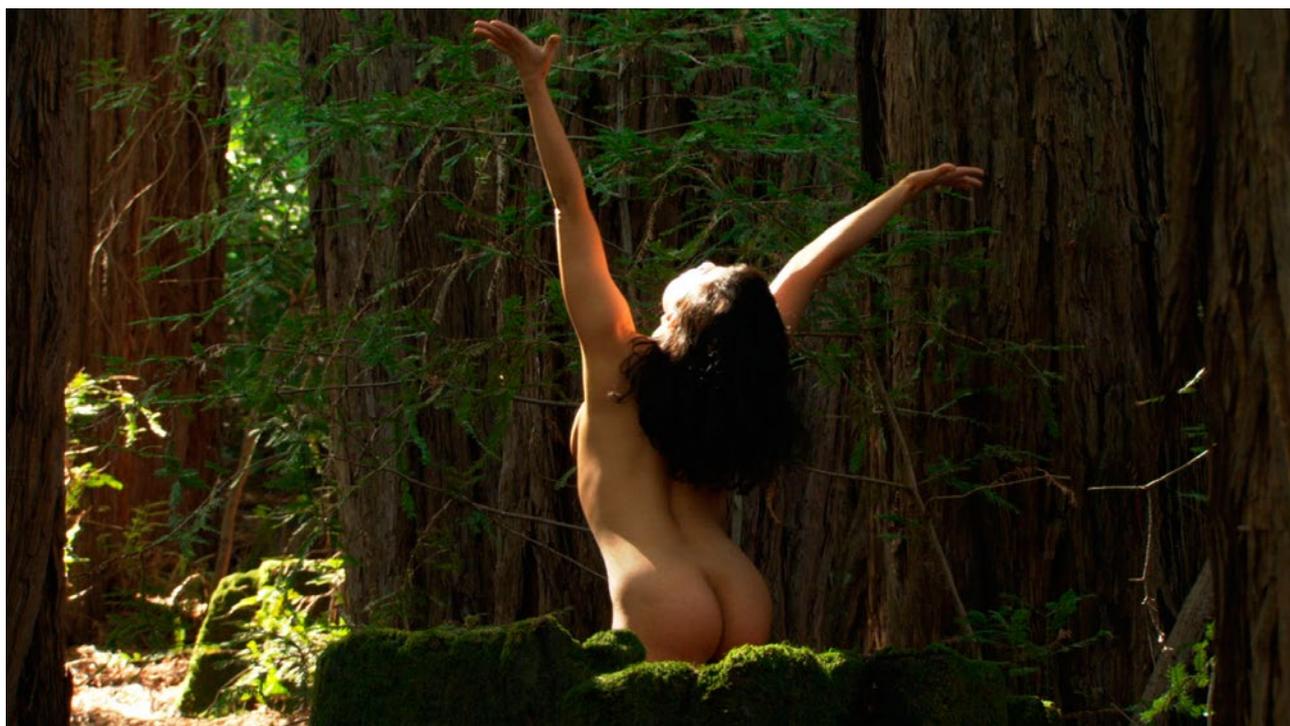
En collaboration avec le musicien d'exception **Fred Frith** j'ai souhaité créer une sorte de poème filmique documentaire qui part du corps humain et qui n'a rien d'autre comme sujet que nous-même. « *I want to celebrate..., it's us!* ».

À travers le mélange de professionnels et amateurs, « *just people* » comme le dit Anna, se crée un accès à la matière, au film et par conséquent au vécu propre du corps et de sa nature, ce qui me touche toujours beaucoup. Nous montrons comment les émotions et le mouvement sont toujours liés de manière simple et directe, mais également qu'il y a une technique ou une méthode qui se trouvent derrière.

Le travail dans la nature, à la plage et en forêt, permet de vivre sans préjugés sa propre nature et met en activité par le sens du mouvement cette ressource naturelle et qui créatrice d'une liberté personnelle.

Dans une époque dans laquelle on arrive à couvrir des statues à Rome lors d'une visite d'État par peur de heurter la sensibilité religieuse, il est urgent de se rappeler la beauté expressive de notre corps nu et de son caractère unique comme affirmation de notre humanité.

Ruedi Gerber

RUEDI GERBER

Ruedi Gerber débute sa carrière en tant qu'acteur professionnel en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Après avoir été diplômé à la NYU's Tisch School of the Arts à New York en 1990, Gerber se distingue comme producteur et réalisateur d'une série de courts métrages. Elle contient des titres récompensés comme *Café Mécanique* et *Midnight Barbecue* (Meilleure réalisation, NYU). S'en suivent des longs métrages, comme les documentaires *Living With The Spill* et *Meta-Mecano*. Dans son premier long métrage de fiction *Heartbreak Hospital*, tourné aux États-Unis, jouent les acteurs Patricia Clarkson, John Shea, Damian Bichir et Diane Venora.

Ruedi Gerber consacre désormais une grande partie de son travail de réalisateur à la vie, à l'œuvre et à l'inspiration créative d'Anna Halprin. Les documentaires *Anna Halprin, le souffle de la danse*, *Seniors Rocking* et *Anna Halprin et Rodin* résultent de cette recherche.

Anna Halprin, le souffle de la danse a été présenté en première mondiale au Festival de Locarno en 2009 et a obtenu le Prix du Public au Mill Valley Film Festival. Dans son projet de film à venir, *Songs of Seeds*, Ruedi Gerber se penche sur les riziculteurs de l'État indien du Kerala.

FILMOGRAPHIE

- 2014 *Anna Halprin et Rodin* (long-métrage documentaire)
- 2010 *Seniors Rocking* (long-métrage documentaire)
- 2009 *Anna Halprin, le souffle de la danse* (long-métrage documentaire)
- 2002 *Heartbreak Hospital* (long-métrage de fiction)
- 1997 *Meta-Mecano* (long-métrage documentaire)
- 1993-94 *Communication at Your Workplace* (court-métrage de fiction)
- 1992 *Midnight Barbecue* (court-métrage de fiction)
- 1991 *Living With The Spill* (court-métrage de fiction)
- 1990 *Café Mécanique* (court-métrage de fiction)

ANNA HALPRIN

Depuis la fin des années 1930 la danse est un élément important dans la carrière polyvalente d'Anna Halprin. Elle développe sans cesse des directions révolutionnaires pour cette forme d'expression artistique et inspire d'autres chorégraphes pour mener la danse moderne vers des dimensions nouvelles.

En 1955 elle innove en fondant le **San Francisco Dancer's Workshop** et en 1978 elle crée, avec sa fille Daria Halprin, le **Tamalpa Institute**. Parmi ses élèves, elle compte **Meredith Monk, Trisha Brown, Yvonne Rainer, Simone Forti,**

Ruth Emmerson et **Sally Gross**, qui s'engagent en partie dans le **Judson Dance Group** réputé pour sa démarche expérimentale.

Depuis des années, son studio en plein air en Californie a servi comme patrie à de nombreux danseurs et chorégraphes, parmi lesquels **Merce Cunningham, Eiko & Koma** et **Min Tanaka**, ainsi qu'à des compositeurs comme **John Cage, Luciano Berio, Terry Riley, LeMonte Young** et **Morton Subotnick** ou des artistes comme **Robert Morris** et **Robert Whitman**, des poètes comme **Richard Brautigan, James Broughton** et **Michael McClure** et d'innombrables autres.

Anna Halprin compte parmi les pionnières du mouvement de guérison **Expressive Arts** et de thérapie par la danse. Elle mène de nombreux programmes de danse avec des patients souffrant de maladies incurables. Elle est depuis longtemps convaincue qu'il y a un lien entre le mouvement et les vertus curatives de la danse. À côté de la danse et des inventions pour le théâtre, Anna Halprin se consacre également à de causes sociales. Anna Halprin trouve de nouvelles directions pour la danse et suit avec courage des chemins non balisés. Elle est toujours prête à adapter son travail au temps présent ; une philosophie qui l'a menée à une redéfinition globale de la danse.

Anna Halprin a créé 150 œuvres complètes de danse pour le spectacle vivant. Elle obtient de nombreuses récompenses, y compris un prix pour l'œuvre de sa vie en tant que chorégraphe par l'American Dance Festival. Elle écrit trois livres, publie des vidéos sur son travail et obtient les honneurs, entre autres, de la fondation nationale pour les Arts des États-Unis, de la fondation Guggenheim et de l'American Dance Guild. En 1997, Anna Halprin reçoit le Samuel H. Scripps Award pour l'ensemble de son œuvre (**America's Irreplaceable Dance Treasures**) décerné par l'American Dance Festival.

Anna Halprin poursuit sans relâche son travail avant-gardiste en travaillant sur la beauté du corps vieillissant et sa relation avec la nature. Parmi ses travaux les plus récents on compte la vidéo **Returning Home**.

En septembre 2004 elle met en scène, dans le cadre du Festival d'Automne à Paris, la pièce Intensive **Care: Reflections on Death and Dying**.

En 2005, Anna Halprin développe sous le titre **Seniors Rocking** une interprétation filmée pour la postériorité. En 2006 le Musée d'Art contemporain de Lyon lui offre une exposition étendue à l'œuvre de sa vie.

Âgée de plus de 96 ans, Anna Halprin continue de se produire sur scène et enseigne avec passion. Elle profite de chaque instant de sa vie, fidèle à sa devise : « *Vieillir est une révélation avec un pistolet sur la tempe* ».

FRED FRITH

Le guitariste et compositeur anglais Fred Frith, né en 1949 dans une famille de mélomanes musicale, apprend à l'âge de 5 ans le violoncelle. Plus tard il se met au piano puis à 13 ans, à la guitare. Durant ses études à Cambridge, les frontières entre les genres deviennent trop étroites pour lui : il enrichit le rock n'roll avec la musique classique, orientale et asiatique et élargit les possibilités de jeu de la guitare par diverses distanciations. Avec son condisciple, le saxophoniste **Tim Hodgkinson**, il crée en 1968 le groupe de rock artistique **Henry Cow**. Après la dissolution de ce groupe en 1979, il rejoint les **Art Bears**, mais joue aussi avec des personnalités de l'avant-garde comme **John Zorn**, **Bill Laswell**, **Brian Eno**, **Aki Takase**, **Ikue Mori**, **Louis Sclavis**, **Bob Ostertag** ou les musiciens de free jazz **Peter Kowald**, **Sonny Sharrock** et **Peter Brötzmann** ainsi que le guitariste folk **Richard Thompson**. Frith fonde diverses formations comme **Massacre** (avec **Bill Laswell** et **Charles Hayward**) ou **Skeleton Crew** (avec **Tom Cora** et **Zeena Parkins**). Par ailleurs, il travaille avec **Robert Wyatt**, **Sally Potter**, **Half Japanese**, **Lindsay Cooper**, **The Residents**, **Amy Denio**, **Attwenger**, **Jean-Pierre Drouet**, **Evelyn Glennie**, **Heiner Goebbels** et **Yo-Yo Ma**. Il produit des albums pour **The Orthonics**, **David Moss**, **Tenko** et **V-Effect**. Les documentaristes suisses **Nicolas Humbert** et **Werner Penzel** lui consacrent le film multi primé **Step Across the Border** en 1990.

Il enseigne actuellement au Mills College à Oakland (Californie) et à l'Académie de musique de Bâle.

FILMOGRAPHIE

2000	<i>L'amour, l'argent, l'amour</i> de Philip Gröning
1997	<i>La leçon de Tango</i> de Sally Potter
1995	<i>Middle of the Moment</i> de Nicolas Humbert et Werner Penzel
1995	<i>Le cuirassé Potemkine</i> de Sergueï Eisenstein (nouvelle partition)
1992	<i>Orlando</i> de Sally Potter
1991	<i>Ostkreuz</i> de Michael Klier

AUGUSTE RODIN (quelques dates)

1840

Né le 12 novembre à Paris, rue de l'Arbalète, dans un quartier pauvre du XIIème arrondissement (aujourd'hui le Vème arrondissement).

1854-1857

À l'âge de 14 ans, Rodin réussit à convaincre son père de le laisser entrer à l'École impériale spéciale de Dessin et Mathématiques, dite «Petite École» et suit les cours du peintre Horace Lecoq de Boisbaudran. Ces quatre années sont capitales dans sa formation : tout en assimilant les techniques traditionnelles, il affine ses capacités d'observation et s'exerce au dessin de mémoire.

1864

Rodin suit les cours d'anatomie animale dirigés par le grand sculpteur Antoine Louis Barye (1795-1875) au Museum d'Histoire naturelle.

Il rencontre Rose Beuret (1844-1917), alors âgée de 20 ans, qui devient sa compagne jusqu'à la fin de sa vie. Elle servit de modèle au sculpteur et son premier portrait porte le nom d'une héroïne de Goethe, Mignon.

1870

Rodin est mobilisé et incorporé comme caporal dans la Garde Nationale, puis très vite réformé à cause de sa myopie.

1876

Rodin voyage en Italie et étudie les œuvres des artistes de la Renaissance, tout particulièrement celles de Michel-Ange. De retour à Bruxelles, Rodin achève une étude de nu grandeur nature. Exposée initialement sans titre, baptisée ensuite *Le Vaincu*, puis *L'Homme qui s'éveille*, elle prend finalement pour titre *L'Âge d'airain*, en référence au troisième des âges de l'humanité décrit par le poète grec Hésiode.

1877

Exposition de *L'Âge d'airain*, à Paris au Salon des Artistes français. Rodin est alors accusé d'avoir moulé sa figure sur nature. Profondément affecté, le sculpteur constitue, un solide dossier rassemblant témoignages et photographies du modèle, un jeune soldat belge nommé Auguste Neyt. Il n'obtiendra réparation que trois ans plus tard

1882

Rodin conçoit un groupe représentant un couple enlacé s'embrassant, inspiré de l'histoire de Paolo et Francesca, racontée par Dante dans *L'Enfer*.

1883

Rodin rencontre Camille Claudel, alors âgée de 19 ans. À ce jour, rien n'a été trouvé qui documente de façon certaine la date exacte ni même les conditions de cette rencontre. Rodin est séduit par le tempérament fougueux et par le talent exceptionnel de sa nouvelle élève qui devient sa collaboratrice, sa maîtresse et sa muse. Cette relation fusionnelle et tourmentée marqua à jamais le sculpteur.

1887

Rodin illustre l'exemplaire des *Fleurs du Mal* de Charles Baudelaire appartenant à l'éditeur Paul Gallimard. Il reprend, par le dessin, des figures et des groupes créés pour *La Porte de L'Enfer*, comme *Le Penseur* ou *La Faunesse à genoux*.

1894

Rodin est invité chez Claude Monet à Giverny où il fait la connaissance du peintre Paul Cézanne.

1904

Attiré par les plaisirs d'une vie mondaine, il multiplie les conquêtes, c'est ainsi qu'il rencontre la duchesse de Choiseul qui sera sa maîtresse jusqu'en 1912.

1906

Rodin rencontre la danseuse japonaise Hanako (1868-1945) qui pose pour lui à plusieurs reprises entre 1907 et 1914.

1917

Rodin épouse Rose Beuret le 29 janvier à Meudon, qui décède le 14 février des suites d'une pneumonie.

Triste et silencieux, la pensée très affaiblie, indifférent à son environnement, Rodin ne travaille plus et ne quitte guère Meudon, se contentant de courtes promenades à proximité de sa maison. Il meurt le 17 novembre. En cette période tourmentée par la guerre, le gouvernement exclut la possibilité de funérailles nationales.

TECH SPECS

Année : 2015

Durée : 62'

Pays : Suisse

Langue : Anglais

Sous-titres : Français

Format de tournage : HD – son 5.1

Format de projection : DCP

Lieux de tournage : Californie

PRESSE France

ANYWAYS

Florence Alexandre

47, rue Servan 75011 Paris

01 48 24 12 91

Tèl. : 06 31 87 17 54

DISTRIBUTION FRANCE

NOUR FILMS

91, avenue de la République 75011 Paris

Tèl. : 01 47 00 96 62

contact@nourfilms.com

www.nourfilms.com

avec

Anna Halprin et le Sea Ranch Collective
(Lakshmi Aysola, Joshua Bewig, Iu-Hui Chua, Brian Collentine, Annie Hallat, Benjamin Jarret,
Terre Parker, Lisa Pettigrew, Amanda Royce, Raina Stewart, Alexander Zendzian)

Réalisation et Production : **Ruedi Gerber**

Image : **Adam Teichman, Ueli Nüesch** et **Ruedi Gerber**

Musique originale : **Fred Frith**

Montage Images : **Aline Hervé**

Montage son : **Riccardo Spagnol**

Musiciens : **Sarah Parkins** – violon, **Zeena Parkins** – harpe,
William Winant – percussions et **Fred Frith** – guitare et guitare-basse

Production : **ZAS Films AG**

Distribution : **NOUR FILMS**

