

BERTELSMANN
PRESENTS
UFA FILM NIGHTS
FILM CLASSICS WITH LIVE MUSIC

15 - 17 SEPT. '16

Voordat Hollywood de wet dicteerde in de cinematografie, lag het hart van de filmwereld in Duitsland, bij Universum Film AG, beter bekend als de UFA-filmstudio. Die produceerde revolutionaire prenten als *Metropolis*, *Dr. Mabuse en Der blaue Engel*. Drie avonden kan je klassiekers herontdekken en kennismaken met curiositeiten van het witte doek. Bij elke film hoor je nauwkeurig uitgekozen muziek, live uitgevoerd door een orkest, kamerensemble of zelfs een dj.

Avant que Hollywood ne fasse la loi dans l'univers du cinéma, le cœur de l'industrie cinématographique se trouvait en Allemagne, et plus précisément dans les studios de l'Universum Film AG, mieux connus sous le nom d'UFA-filmstudio. C'est là que virent le jour des œuvres révolutionnaires comme *Metropolis*, *Docteur Mabuse et L'ange bleu*. Durant trois soirées, nous vous proposons de découvrir quelques curiosités du grand écran et de redécouvrir de grands classiques. Pour chaque film, de la musique minutieusement choisie est jouée en live par un orchestre, un ensemble de chambre et même un DJ.

15.09.2016 - 20:00
HLB

Der müde Tod

Duitsland · Allemagne, 1921 (105 min, Z&W · N&B, stil · muet)

Gerestaureerde versie in 4k-kwaliteit · Version restaurée en qualité 4k

Fritz Lang, scenario en regie · scénario et réalisation

Erich Nitzschmann, Hermann Saalfrank, Fritz

Arno Wagner, camera · caméra

Cornelius Schwehr, muziek · musique

Timothy Brock, leiding · direction

Brussels Philharmonic

restauratie · restauration :

Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung

hoofdopdrachtgever · commanditaire

principal : Bertelsmann SE & Co. KGaA

digitale bewerking · traitement d'image

numérique : L'Imagine Ritrovata (Bologna)

muziek · musique : Cornelius Schwehr

première : 12-02-2016, Berlijn · Berlin;

Brussels Philharmonic, o.l.v. · s.l.d. Timothy

Brock

nl In *Der müde Tod* smeekt een jonge vrouw in een roes de Dood om het leven van haar overleden verloofde terug te geven. De Dood neemt de jonge vrouw mee naar een ruimte vol kaarsen. Het zijn de levenslichtjes, de zielen, van alle mensen. Als een vlammetje uitdooft, dan sterft er iemand. De Dood wil pas gevolg geven aan de wens van de jonge vrouw, als ze hem verslaat; als liefde sterker is dan de dood. Drie kaarsen staan op een laag pitje, drie levens die de jonge vrouw voor de eeuwige duisternis kan behoeden. Als ze in haar opdracht slaagt voor slechts één van de drie, krijgt ze haar geliefde terug. Haar pogingen brengen haar naar drie

verschillende plaatsen en tijdstippen in de wereldgeschiedenis: het Midden-Oosten, Venetië en China. Of ze in haar missie slaagt?

Der müde Tod is een even poëtische als expressionistische film vol speciale effecten, een sprookje voor volwassenen. Na zijn première in 1921 werd de film initieel koud onthaald in Duitsland. Het centrale thema, de eeuwige strijd tussen Liefde en Dood, werd gezien als ouderwets romantisch. In het buitenland kende de film meer succes. Een van zijn bewonderaars was een jonge technisch tekenaar in een nutsbedrijf, genaamd Alfred Hitchcock. De film overtuigde hem van het idee zelf ooit te willen regisseren.

Der müde Tod werd nog maar eerder dit jaar gerestaureerd. Voor deze gelegenheid kreeg de film meteen ook een nieuwe soundtrack, van de hand van Cornelius Schwehr. De Duitse componist baseerde zich op Langs eigen subtitel voor de film, *Duits volkslied in zes verzen*: Schwehr schreef een liedcyclus zonder woorden die de structuur van de film volgt en ondersteunt.

fr Dans *Les Trois Lumières (Der müde Tod)*, une jeune femme ivre implore la Mort de rendre la vie à son fiancé décédé. La Mort l'emmène alors dans une pièce illuminée de milliers de bougies qui représentent les vies, les âmes des vivants. Si une flamme s'éteint, une personne meurt. La Mort accepte d'exaucer le vœu de la jeune femme seulement si celle-ci parvient à la vaincre, si l'amour est plus fort que la mort. Trois bougies sont sur le point de s'éteindre, trois vies que la jeune femme peut encore sauver de l'éternelle obscurité. Si elle réussit à en sauver une des trois, elle retrouvera son bien-aimé. Ses tentatives l'entraînent dans trois lieux et époques différentes de l'histoire du monde : le Moyen-Orient, Venise et la Chine. Réussira-t-elle sa mission ?

Véritable fable pour adultes, *Les*

Trois Lumières est un film tant poétique qu'expressionniste, regorgeant d'effets spéciaux. Après sa sortie en 1921, il n'a reçu qu'un accueil frileux en Allemagne. Le thème central du combat éternel entre l'Amour et la Mort était considéré comme du romantisme démodé. À l'étranger, le film a connu plus de succès. Un de ses admirateurs était un jeune dessinateur technique dans une entreprise publique répondant au nom d'Alfred Hitchcock. Le film conforta ce dernier dans l'idée d'embrasser la carrière de réalisateur.

Les Trois Lumières a été restauré cette année et est doté d'une nouvelle bande-son signée Cornelius Schwehr. Ce compositeur allemand s'est basé sur le sous-titre que Lang a lui-même donné à son film : *Chanson populaire en six vers*. Schwehr a composé un cycle de chansons sans paroles qui suit et soutient la structure du film.

16.09.2016 - 20:00

Zaal M · Salle M

Faust

Duitsland · Allemagne, 1925-1926 (106 min, Z&W · N&B, stil · muet)

Friedrich Wilhelm Murnau, regie · réalisation

Hans Kyser, scenario · scénario

Carl Hoffmann, camera · caméra

Dj Spooky, muziek · musique

nl Voor *Faust* baseerde Friedrich Wilhelm Murnau zich op de Faustlegende en op de latere lezingen van Christopher Marlowe en Goethe. In zijn vertelling presenteerde Murnau het verhaal van Faust, de beroemde alchemist die een pact met de Duivel afsloot, als een middeleeuwse Duitse volkssage. De film bood destijds alles wat aan het handelsmerk 'deutsche Filmkunst' beantwoordde: grote

acteurs zoals Emil Jannings; een *rising star* in de gedaante van Camilla Horn; een knappe held: Gösta Ekman; de nieuwste technische trucjes, en tal van visuele toespelingen op meesters uit de westerse schilderkunst, zoals Caravaggio, Caspar David Friedrich, Holbein en Vermeer. Dat alles moest wereldwijd ontwikkelde burgers naar de bioscoop lokken, die tot dan de weg naar het nieuwe massamedium maar moeilijk vonden.

Met deze laatste in Duitsland gedraaide film bereikte F. W. Murnau het voorlopige hoogtepunt van zijn artistieke carrière. Nog hetzelfde jaar van de release van *Faust*, 1926, trok hij naar Hollywood. Daar maakte hij nog drie films, alvorens in 1931 te overlijden aan de gevolgen van een auto-ongeluk.

De oorspronkelijke soundtrack bij de film was van de hand van Werner Heymann, een van de vele kunstenaars die begin jaren 1930 naar de VS trokken, op vlucht voor de nazi's, en daar een succesvolle carrière uitbouwden en Hollywood mee groot maakten. Bij deze vertoning van de film staat Paul D. Miller, aka dj Spooky, in voor de muziek.

fr Pour *Faust*, Friedrich Wilhelm Murnau s'est inspiré de la légende du personnage ainsi que des dernières versions du récit de Christopher Marlowe et de Goethe. Dans son œuvre, Murnau expose l'histoire de Faust, le célèbre alchimiste qui conclut un pacte avec le diable, en lui donnant la forme d'une légende allemande médiévale. Le film présente les caractéristiques typiques du cinéma allemand: des acteurs célèbres, comme Emil Jannings, des étoiles montantes comme Camilla Horn, un héros charismatique interprété par Gösta Ekman, des effets spéciaux de pointe pour l'époque et de nombreux clins d'œil visuels aux maîtres de la peinture occidentale comme le Caravage, Caspar David Friedrich, Holbein ou Vermeer. Ce savant mélange devait pousser la bourgeoisie intellectuelle du

monde entier, qui regardait jusqu'alors avec une certaine distance ce nouveau moyen d'expression de masse, à s'aventurer dans les salles de cinéma.

Avec ce film, le dernier qu'il tourna en Allemagne, F. W. Murnau atteignit l'apogée de son expression artistique. Il poursuivit sa carrière à Hollywood la même année, en 1926, et y tourna 3 films avant de décéder, en 1931, suite à un accident de voiture.

La bande originale du film est signée Werner Heymann, l'un des nombreux artistes ayant fui les nazis dans les années 1930 pour s'établir aux États-Unis et y poursuivre leur carrière avec succès. Paul D. Miller (alias DJ Spooky) prend en charge la musique pour cette séance de projection de film.

17.09.2016 - 19:00
Zaal M · Salle M

Die Abenteurer des Prinzen Achmed

Duitsland · Allemagne, 1926 (65 min),
silhouetten-animatiefilm · film d'animation en papier découpé

Lotte Reiniger, regie · réalisation
Lotte Reiniger, scenario · scénario
Carl Koch, camera · caméra
Trioglyzerin, muziek · musique

NL In deze eerste avondvullende animatiefilm ooit creëerden Lotte Reiniger en haar cameraman Carl Koch een bijzonder fantasierijke oosterse sprookjeswereld uit geknipte silhouetten. Dit werk verlegde de grenzen van de animatiefilm en blijft tot vandaag fascineren.

Het verhaal is gebaseerd op de beroemde, eeuwenoude Vertellingen van Duizend-en-een-nacht. Wanneer prins Ahmed op een vliegend paard stapt, verliest hij de controle en wordt steeds verder en verder meegevoerd. In een wonderlijk land komt hij Pari Banu tegen. De twee worden verliefd. Maar een slechte tovenaars, die eerst al het paard betoverd had, ontvoert Pari Banu en houdt Ahmed gevangen op een rots. Een heks komt ter hulp, en helpt de prins ontsnappen. Samen proberen ze Pari te bevrijden. In de heroïsche ontwikkelingen die volgen, speelt ook Aladdin een rol, wiens sprookje dankzij Disney tot de bekendste van die uit Duizend-en-een-nacht behoort.

Het Duitse trio Trioglyzerin staat in voor de muziek bij de vertoning van *Die Abenteurer des Prinzen Achmed*.

FR Dans ce premier long-métrage d'animation conservé de l'histoire du cinéma, Lotte Reiniger et son caméraman Carl Koch ont

utilisé des silhouettes découpées dans du papier pour créer l'univers d'un conte oriental. Ils repoussèrent ainsi les limites du film d'animation, tout en parvenant à fasciner des générations entières jusqu'à nos jours.

L'histoire s'inspire du recueil de contes des *Mille et une nuits*. Le prince Ahmed s'envole sur un cheval ailé. Ne parvenant pas à maîtriser sa monture, il est emporté au loin, dans un pays merveilleux, où il rencontre la fée Pari-Banou. Les deux protagonistes tombent amoureux. Mais un mage malveillant, qui avait créé le cheval, enlève Pari-Banou et tient Ahmed à distance en l'envoyant sur un rocher. Une sorcière vient à son secours et l'aide à s'échapper. Ensemble, ils essaient de libérer Pari-Banou. Les péripéties qui suivent nous révèlent Aladdin, probablement le plus célèbre des héros des *Mille et une nuits* grâce au film éponyme de Disney.

Le trio allemand Trioglyzerin interprète la musique du film lors de cette projection des *Aventures du prince Ahmed (Die Abenteurer*

Biographies · Biografieën

Timothy Brock, leiding · direction

NL Timothy Brock is dirigent en componist. Hij is gespecialiseerd in de uitvoering van muziek van de twintigste eeuw, en dan vooral van de muziek van Sjostakovitsj en de zogenaamde 'Entartete' componisten uit de jaren 1920 en 1930. In 1986 kreeg hij de opdracht om muziek te componeren voor *Die Büchse der Pandora*, een stille film van de Oostenrijkse expressionist Pabst, met Louise Brooks in de hoofdrol. Sindsdien heeft hij een reputatie opgebouwd als componist en uitvoerder van de muziek bij stille films van alle groten uit het genre, zoals Lang, Chaplin en Murnau. In totaal heeft hij voor een dertigtal films muziek geschreven, of, in andere gevallen, de originele partituren gerestaureerd, zoals het geval was met de partituur van *Nieuw Babylon* van Sjostakovitsj. In 2016-2017 dirigeert Brock onder meer de wereldpremière van zijn eigen, nieuwe partituur bij Fritz Langs *Frau im Mond*, een opdracht van het Konzerthaus in Wenen.

FR Timothy Brock est chef d'orchestre et compositeur. Spécialiste de l'interprétation de la musique du XXe siècle, il s'intéresse particulièrement aux œuvres de Chostakovitch et des musiciens qualifiés par les nazis d'« Entartete » (dégénérés) des années 1920 et 1930. En 1986, il reçoit la commande d'une musique pour *Die Büchse der Pandora*, un film muet du cinéaste expressionniste autrichien Georg Wilhelm Pabst, avec Louise Brooks dans le rôle principal. Depuis, il s'est construit une solide réputation de compositeur de musiques de films muets, quels que soient leur genre, comme ceux de Lang, Chaplin ou Murnau. Il est à ce jour l'auteur d'une trentaine de musiques de film et a par ailleurs restauré des partitions originales comme celle de *La nouvelle Babylone* de Chostakovitch. En 2016-2017, répondant à une commande du Konzerthaus de Vienne, il dirige en création mondiale sa partition écrite pour accompagner le film *Frau im Mond* de Fritz Lang.

Brussels Philharmonic

NL In 1935 werd Brussels Philharmonic opgericht als orkest van de openbare omroep (NIR), en werd in 1998 onafhankelijk als Vlaams Radio Orkest. Nog later kreeg het ensemble zijn huidige naam. Michel Tabachnik was artistiek directeur van het orkest van 2008 tot 2015. In het vorige seizoen volgde Stéphane Denève hem op in die functie. Met Denève bouwt het orkest een nieuw platform uit, het Centre for Future Orchestral Repertoire, dat informatie over symfonische composities vanaf 2000 verzamelt. Brussels Philharmonic heeft een voorliefde voor het grote repertoire van de 20e eeuw, hedendaagse en filmmuziek. Het verzorgde de opname van de Oscar-winnende muziek voor de film *The Artist* in 2011. In datzelfde jaar richtte het orkest een eigen label op: Brussels Philharmonic Recordings.

FR Lorsqu'il fut créé en 1935, le Brussels Philharmonic avait vocation à être un orchestre du service public (INR). Il devint cependant une formation indépendante en 1998 sous le nom de Vlaams Radio Orkest avant de se voir attribuer son nom actuel. Michel Tabachnik en a été le directeur artistique de 2008 à 2015. Stéphane Denève lui succède, depuis la saison dernière. Avec ce dernier, l'orchestre met en place une nouvelle plateforme, le Centre for Future Orchestral Repertoire, qui rassemble des informations relatives à la musique symphonique du XXIe siècle. Le Brussels Philharmonic se concentre principalement sur les grandes œuvres du XXe siècle, le répertoire contemporain et la musique de film. Il a notamment enregistré la bande originale oscarisée du film *The Artist* en 2011, année durant laquelle il crée son propre label, Brussels Philharmonic Recordings.

Dj Spooky

NL Dj Spooky is het alter ego van Paul D. Miller, een experimentele, elektronische hiphopmuzikant, multimedia-artiest en schrijver uit Washington D.C. Hij studeerde filosofie en Franse literatuur aan het Bowdoin College in Brunswick in Maine (Verenigde Staten) en is eindredacteur van het cultuurmagazine *Origin*. Millers veelzijdigheid blijkt ook uit zijn muziekkeuze als dj. Hij mixt reggae met dubstep, maar gebruikt ook klassieke muziek. Zo werkte hij samen met de Griekse componist Iannis Xenakis en het ST-X Ensemble. Dj Spooky is vaak te horen op internationale muziekfestivals in Amerika, Azië en Europa. Zijn composities worden gebruikt voor de begeleiding van films en de ondersteuning van visuele kunst in prestigieuze musea. Hij was de eerste muzikant in residentie bij het Metropolitan Museum of Art in New York.

FR DJ Spooky est l'alter ego de Paul D. Miller, musicien de hip-hop expérimental et électronique, artiste multimédia et écrivain originaire de Washington D.C. Il a étudié la philosophie et la littérature française au Bowdoin College de Brunswick dans le Maine (États-Unis) et est rédacteur en chef du magazine culturel *Origin*. La diversité de ses talents s'exprime également dans ses choix musicaux en tant que DJ. Il mixe du reggae et de la dubstep, mais aussi de la musique classique. Il a ainsi collaboré avec le compositeur grec Iannis Xenakis et le ST-X Ensemble. DJ Spooky est régulièrement l'invité de festivals de musique internationaux en Amérique, en Asie et en Europe. Ses compositions sont utilisées pour accompagner des films et soutenir des œuvres d'art visuel dans de prestigieuses musées. Il a été le premier musicien en résidence au Metropolitan Museum of Art de New York.

Trioglyzerin

NL Het Duitse trio Trioglyzerin, met pianist Ulrich van der Schoor, cellist Kristoff Becker en hoboïst Tobias Becker, ontstond in 1992. De drie muzikanten delen een passie voor muziek en film, wat hen ertoe bracht om zich op de begeleiding van stomme films toe te spitsen. Met *Prinz Achmed* is Trioglyzerin niet aan zijn proefstuk toe. Eerder creëerde het drietal al nieuwe soundtracks bij klassiekers als *Metropolis*, *Das Cabinet des Dr. Caligari*, *Berlin - Die Sinfonie der Großstadt* en *Nosferatu*. Dat doet het met het grootste respect voor de originele makers en de traditie: "Wij bedienen ons van de traditionele kunst van de muziekbegeleiding van stomme films, zeg maar melodieën en structuren die je ook in klassieke muziek aantreft. Dat wisselen we af met improvisatie", aldus Ulrich van der Schoor. Het trio schetst klankcollages zonder onnodig van de film af te wijken en gebruikt daarbij zowel westerse als oosterse instrumenten.

FR Le trio allemand Trioglyzerin, qui rassemble le pianiste Ulrich van der Schoor, le violoncelliste Kristoff Becker et le hautboïste Tobias Becker, a vu le jour en 1992. La passion commune de ces trois musiciens pour la musique et le cinéma les a poussés à se concentrer sur l'accompagnement de films muets. *Les aventures du prince Ahmed* est loin d'être leur première tentative en la matière. Auparavant, ils ont signé des bandes-son pour de grands classiques tels que *Metropolis*, *Le cabinet du Docteur Caligari*, *Berlin, symphonie d'une grande ville* et *Nosferatu*. L'approche de Trioglyzerin accorde un grand respect aux réalisateurs et à la tradition : « Nous nous inspirons de la tradition de l'accompagnement musical de films muets, notamment au niveau des mélodies et des structures, qui sont d'ailleurs directement issues de la musique classique. Nous alternons cette approche avec des moments improvisés », explique Ulrich van der Schoor. Le trio esquisse des collages sonores tout en gardant une proximité avec les images. Pour créer son univers musical, il a recours à des instruments occidentaux et orientaux.

PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN
BRUSSEL
PALAIS DES BEAUX-ARTS
BRUXELLES

coproductie · coproduction
BERTELSMANN CINEMATEK

UFA

GOETHE
INSTITUT

brussels
philharmonic

le trois

LE SOIR

LE VIF

LA PREMIÈRE

MUSIC

canvas

De
standaard

Klara

Knack

Copyright cover photo: *Der müde Tod* © Friedrich Wilhelm Murnau Foundation (Wiesbaden)