

Lia Villalba Cortijo– TD 2

Rhythmus 21 : La recherche d'une matérialisation du rythme

Hans RICHTER, *Rhythmus 21*, 1921-1924, film noir et blanc silencieux, 2min 56s, 35mm, Paris, Centre Pompidou

Introduction

- Oeuvre réalisée en **1921**
- Intitulée à l'origine *Film ist Rhythmus* (Le film est rythme)
- Un des premiers films abstraits
- **Cinéma absolu**
- Représente un flux continu de formes blanches et noires, rectangulaires et carrées qui se déplacent vers l'avant et vers l'arrière, verticalement et horizontalement sur l'écran.
- Hans Richter (1888-1976) produit premièrement de l'art cubiste et fait partie du groupe **Die Aktion**. Ensuite il adhère le mouvement **Dada**, puis entre en contact avec le **Surréalisme** lors d'un séjour à Paris. Ensuite, dans les années pendant lesquelles il habite en URSS, il rentre en contact avec le **Constructivisme soviétique** et est influencé par leurs idées.
- Lors de la réalisation de ce film, Richter fait partie de l'avant-garde **Dada**, à laquelle il adhère lors de son retour à Zurich après la guerre en 1916.

Problématique : Que cherche à réaliser Richter dans son oeuvre *Rhythmus 21* et comment le contexte dans lequel il opère le détermine-t-il ?

I) L'universalisation du langage

a) *Dada, un mouvement révolutionnaire.*

- Le dadaïsme est un mouvement révolutionnaire qui veut défier l'ordre établi et créer un art volontairement dépourvu de sens
- Le choix du terme **Dada** pour nommer cette avant-garde montre la volonté de ce mouvement de faire de leur avant-garde une réalité universelle
- Huelsenbeck, *Conférence de février 1918* –Première conférence dada prononcée en Allemagne, à Berlin- publiée, en juin 1920, dans la revue *Almanach Dada*.
- Hugo Ball, *Manifeste Dada*, 14 juillet 1916
- Dans ce cercle artistique Richter se lie d'amitié avec l'artiste Eggeling avec qui il va partager le but de trouver une langue formelle universellement compréhensible (*universelle Sprache*).

b) *L'apparition du mouvement anti-art*

- Autour du mouvement dadaïste surgit une mentalité connue comme **anti-art**. L'anti-art est fondé sur le dégoût de l'art avec un grand A et utilise l'art pour déstabiliser les conventions dominantes, pour **nier l'art** et pour jouer avec ses prétentions. Il a toute une

base de pensée philosophique et anarchiste, qui considère l'art comme le produit du système capitaliste.

- Marcel **Duchamp** est le premier à utiliser le terme anti-art
- Hugo **Ball** et Tristan **Tzara** sont deux des artistes les plus représentatifs de ce mouvement
- Hans Richter, *Dada : Art and Anti-Art*, 1965

c) *La naissance du film absolu*

- **Cinéma absolu** ou **pur**, naît dans un contexte d'effervescence créative de l'avant-garde artistique du début du XXe siècle, quand la technique filmique se développe et les artistes jugent que le film doit aspirer à être une autre forme d'art détachée du théâtre ou du roman
- Plusieurs mouvements parmi lesquels le futurisme, le cubisme et le dadaïsme s'intéressent à ce type de cinéma. Toutes les différentes avant-gardes sont d'accord sur un point : créer un type de cinéma qui ne soit pas esclave de la narration
- Hans Richter affirme que les problèmes de l'art moderne mènent directement au film
- Les futuristes vont considérer le **film comme une continuation de la peinture**, aucune narration, juste une toile qui se prolonge dans le temps
- Dans les premières expériences que réalise Richter avec Eggeling, il va faire des dessins sur des rouleaux de papier comme s'ils suivaient une progression
- Richter: *Rhythmus 21* (1921), *Rhythmus 23* (1923) et *Rhythmus 25* (1925).
- Ruttmann : *Opus I* (1921), *Opus II* (1923), *Opus III* (1924) et *Opus IV* (1925)

II) **La matérialisation de la musique dans l'art plastique**

a) *Entre tradition et modernité: l'influence du contrepoint dans la réalisation de Rhythmus 21*

- XXe siècle → **Musique visuelle** : **Kupka** avec *Amorpha : Fugue à deux couleurs* (1912), **Kandinsky** avec *Fuga (Beherrschte Improvisation)* (1914), etc
- Principes structurels de ces tableaux sont le **contrepoint** et ses procédés : l'imitation et l'inversion de la forme et de la couleur.
- En 1917 Richter connaît le compositeur et musicologue Ferruccio Busoni. À partir de leurs conversations, Richter relie sa notion de contrepoint, "équilibre et contre-équilibre du papier blanc avec les taches d'encre noires", avec la musique de Bach et ses "montées, descentes, mouvements et contre-mouvements aboutissant tous à une unité définie"
- En 1919 travaillant aux côtés d'Eggeling ils trouvent ensemble dans le contrepoint des **fugues de Bach** un principe pouvant être utilisé pour contrôler le rythme et la forme de leurs œuvres
- Dans cette idée de polarité contrapuntique Eggeling et Richter voient l'idée d'un langage universel. Ils publient ensemble en 1920, un article sur ce sujet intitulé *Universelle Sprache (Langue universelle)*, dans le magazine de Theo van Doesberg, *De Stijl*.
- Richter, *My Experience with Movement in Painting and in Film*, 1965

b) Synesthésie et conciliation de la musique et de la peinture: l'influence de Kandinsky et Mondrian

- **Synesthésie** : terme médical qui décrit l'état dans lequel la stimulation d'un sens provoque une perception dans un autre sens.
- **Kandinsky** : un référent car il ne tente pas tout simplement de transmettre une musicalité avec ses oeuvres plastiques, il tente de matérialiser des compositions musicales déjà existantes, dans l'art plastique. *Impression III (Concert)* (1911)
- **Mondrian** : De l'avant garde *De Stijl*. Richter et Mondrian fréquemment comparés, en utilisant deux formats différents, ils partageaient un même objectif : la transmission du rythme à travers des figures géométriques.
- Mondrian, *Broadway Boogie-Woogie* (1942-1943)

c) Une abstraction géométrique à la recherche du rythme

- Le rythme est l'élément clé de ce film. Titre original **Film ist Rhythmus** (le film est rythme)
- Rythme perçu comme une chose propre, différent de la pensée et qui relie les parties en un tout
- **Démarche scientifique** du film, dans laquelle il tente de systématiser l'abstraction et créer un langage universel en **expulsant tous les signes verbaux et visuels intelligibles** et en n'utilisant que des **formes géométriques élémentaires**.
- En épurant les formes, ne laissant que les carrés et les rectangles, la composition qui joue avec le temps et les dimensions nous renvoie une sensation rythmique

Conclusion :

- Cette œuvre filmique est une étude du mouvement, du rythme et de la matérialisation de la musique dans l'art plastique.
- C'est une des premières œuvres du cinéma abstrait et démontre une intention d'universalité.
- Richter sera un des pionniers du film et sera le mentor de grands cinéastes tels que Kubrick, Greaves et Jonas Mekas.
- Art et artiste sont d'une influence clé dans l'histoire de l'art et du cinéma
- Le contexte artistique auquel appartient Richter lors de la réalisation de cette œuvre détermine sa pensée qui se traduit dans cette recherche de concepts comme le rythme ou *l'Universelle Sprache*.