

Sagen Sie's den Steinen
Zur Gegenwart des Werks von Danièle Huillet und Jean-Marie Straub
Tell it to the Stones
The Work of Danièle Huillet and Jean-Marie Straub

14. September – 19. November 2017
Di–So 11–19 Uhr
Tue–Sun 11 am – 7 pm

huilletstraub-berlin.net

Tickets / Admissions

Ausstellung / Exhibition € 7 / 4, bis 18 Jahre und Di ab 15 Uhr Eintritt frei /
Free admission for under 18s and Tues from 3 pm

Führungen / Tours So 12 Uhr, € 3 zzgl. Ausstellungsticket / **Sundays at noon, € 3 plus exhibition ticket**
Kuratorenführungen / **Curators' tours** 17.9., 8.10. **DE / EN**

Konzerte / Concerts € 13 / 7

Alle Tagesveranstaltungen (Rencontres und Workshop) / All daytime events (Rencontres and Workshop)
Eintritt frei / **Free admission**

Tickets

Tel. +49 (0)30 20057-2000
ticket@adk.de
www.adk.de/tickets

Akademie der Künste
Hanseatenweg 10, 10557 Berlin
Tel. +49 (0)30 20057-2000
info@adk.de
www.adk.de
f akademiederkuenste

S Bellevue, U Hansaplatz,
Bus 106

AKADEMIE DER KÜNSTE

Gefördert durch / **Funded by:**

Die Beauftragte der Bundesregierung
für Kultur und Medien

Filme / Films € 6 / 4, für die Filmprogramme in den Kinos gelten die dortigen Kartenpreise / **Ticket prices for screenings outside the Akademie are set by each cinema**

Kino in der Brotfabrik
Caligariplatz 1
13086 Berlin
brotfabrik-berlin.de

Zeughauskino
Unter den Linden 2
10117 Berlin
dhm.de/zeughauskino

fsk Kino
Segitzdamm 2
10969 Berlin
fsk-kino.peripherfilm.de

Gefördert durch / **Funded by:**

Mit freundlicher Unterstützung / **Kindly supported by:**
ifa. Institut für Auslandsbeziehungen, Cineteca di Bologna, Österreichisches Filmmuseum, University of Gothenburg – Academy of Music and Drama, Zeughauskino im Deutschen Historischen Museum

BERLIN
ART 15 — 17 SEP 2017
WEEK

Sagen Sie's den Steinen
Tell It to the Stones

Zur Gegenwart des Werks von Danièle Huillet und Jean-Marie Straub
The Work of Danièle Huillet and Jean-Marie Straub

14.9.–19.11.17

AKADEMIE DER KÜNSTE

Sagen Sie's den Steinen

Jean-Marie Straub (*1933) und Danièle Huillet (1936–2006) sind sich 1954 in Paris begegnet. Er wollte einen Film über Johann Sebastian Bach drehen und sie sah: „Der hat zu viel vor, das schafft er nicht allein.“ Es begann eine 50-jährige Zusammenarbeit, die eines der eigenwilligsten, aber auch kontroversen Werke des modernen Kinos hervorbrachte. Schon kurz nach ihrer ersten Begegnung verließen Huillet und Straub Frankreich und zogen nach München, weil sich Straub der Einberufung zum Kriegsdienst nach Algerien verweigerte. Die *Chronik der Anna Magdalena Bach* konnten sie erst 1967 realisieren, zuvor entstanden nach literarischen Vorlagen von Heinrich Böll die beiden Filme *Machorka-Muff* (1962) und *Nicht versöhnt oder Es hilft nur Gewalt, wo Gewalt herrscht* (1964), in deren Eigenwilligkeit einige den Beginn eines neuen deutschen Films sahen, andere lediglich eine Respektlosigkeit gegenüber der Tradition des Kinos und der deutschen Sprache. Dilettantisch, arrogant, ganz und gar modern, hieß es, und Straub wiederum insistierte, dass ihre Filme vollkommen konventionell seien und in der Tradition von Griffith, Ford und Mizoguchi stünden. Diese Widersprüche blieben und wurden prägend. Was jedoch im ersten Moment wie bloße Provokation anmutete, wurde bei genauerem Hinsehen zu einer Öffnung, durch die sich der Blick auf die Leinwand für immer veränderte, die eine erhöhte Aufmerksamkeit für die Töne einforderte und ein neues Gefühl dafür, wie Körper, Stimmen, Landschaften und dabei immer auch Geschichte und Politik im Kino gegenwärtig werden. Das Gesamtwerk umfasst mittlerweile fast 50 Filme, darunter 17 teils sehr kurze, die Straub seit dem Tod von Danièle Huillet (2006) zum Großteil digital realisiert hat. Das zweimonatige Programm *Sagen Sie's den Steinen – Zur Gegenwart des Werks von Danièle Huillet und Jean-Marie Straub* legt neue Wege zu diesem unabgeschlossenen Werk, das lange als anachronistisch und hermetisch galt, und das sich heute als offen, verspielt und radikal zeitgenössisch erweist. Der Titel zitiert einen Ratschlag, den Danièle Huillet während der Proben zu *Antigone* (1991) einem Schauspieler gab, der nicht recht wusste, an wen er sich mit seinem Text wenden sollte. In der beiläufigen Anweisung, „sagen Sie's den Steinen“, kristallisiert sich aber auch der Ausdruck einer Arbeitsweise, die jedem Element dieselbe Aufmerksamkeit widmet – dem Baum, den Steinen, der Schlange, dem Licht, den Wolken, der Stimme, dem Rauschen – und sich dem Dogma der Kommunikation verweigert.

Alle Termine / All Events

13.9.	Mi, 19 Uhr Wed, 7 pm	Ⓐ Ausstellungseröffnung / exhibition opening Begrüßung / opening address: Jeanine Meerapfel, Alexander Horwath
	21 Uhr 9 pm	Ⓐ <i>Von Heute auf Morgen</i> (1996, 62 Min., DF) Filmeinführung / Introduction: Diedrich Diederichsen
15.9.	Fr, 18–23 Uhr Fri, 6–11 pm	Ⓐ Rencontres I. Vorträge, Gespräche, Filme / lectures, talks, films
16.9.	14–21 Uhr 2–9 pm	Ⓐ Rencontres I. Vorträge, Gespräche, Filme / lectures, talks, films
17.9.	So, 14–23 Uhr Sun, 2–11 pm	Ⓐ Rencontres I. Vorträge, Gespräche, Filme / lectures, talks, films
7.10.	Sa, 17–21 Uhr Sat, 5–9 pm	Ⓐ Workshop: The Moses Complex Einleitung, Film / introduction, film
8.10.	So, 14–19 Uhr Sun, 2–7 pm	Ⓐ Workshop: The Moses Complex Gespräche und Lesung / talks, reading
11.10.	Mi, 16 Uhr Wed, 4 pm	Ⓐ Refuse Collection. Öffentliche Konzertprobe / public concert rehearsal
12.10.	Do, 19 Uhr Thur, 7 pm	Ⓐ Refuse Collection. Uraufführung: Konzert & Film / world premiere: concert and film anschließend Künstlergespräch / followed by an artist talk
14.10.	Sa, 20 Uhr Sat, 8 pm	Ⓐ Refuse Collection. Konzert & Film / concert, film
15.10.	So, 19 Uhr Sun, 7 pm	Ⓐ Retrospektive Huillet/Straub Huillet/Straub retrospective
19.10.	Do, 18 + 20 Uhr Thur, 6 + 8 pm	Ⓑ Retrospektive Huillet/Straub Huillet/Straub retrospective
20.10.	Fr, 18 + 20:30 Uhr Fri, 6 + 8:30 pm	Ⓑ Retrospektive Huillet/Straub Huillet/Straub retrospective
21.10.	Sa, 18 + 20 Uhr Sat, 6 + 8 pm	Ⓑ Retrospektive Huillet/Straub Huillet/Straub retrospective
22.10.	So, 18 + 20 Uhr Sun, 6 + 8 pm	Ⓑ Retrospektive Huillet/Straub Huillet/Straub retrospective
23.10.	Mo, 18 + 20 Uhr Mon, 6 + 8 pm	Ⓑ Retrospektive Huillet/Straub Huillet/Straub retrospective

25.10.	Mi, 18 + 20:30 Uhr Wed, 6 + 8:30 pm	Ⓒ Retrospektive Huillet/Straub Huillet/Straub retrospective
26.10.	Do, 18 + 20 Uhr Thur, 6 + 8 pm	Ⓒ Retrospektive Huillet/Straub Huillet/Straub retrospective
27.10.	Fr, 18 + 20 Uhr Fri, 6 + 8 pm	Ⓒ Retrospektive Huillet/Straub Huillet/Straub retrospective
28.10.	Sa, 18 + 20:30 Uhr Sat, 6 + 8:30 pm	Ⓒ Retrospektive Huillet/Straub Huillet/Straub retrospective
29.10.	So, 20 Uhr Sun, 8 pm	Ⓒ Retrospektive Huillet/Straub Huillet/Straub retrospective
1.11.	Mi, 18.30 + 20 Uhr Wed, 6:30 + 8 pm	Ⓒ Retrospektive Huillet/Straub Huillet/Straub retrospective
2.11.	Do, 20 Uhr Thur, 8 pm	Ⓒ Retrospektive Huillet/Straub Huillet/Straub retrospective
3.11.	Fr, 20.30 Uhr Fri, 8:30 pm	Ⓒ Retrospektive Huillet/Straub Huillet/Straub retrospective
4.11.	Sa, 16.30 + 18 + 20 Uhr Sat, 4:30 + 6 + 8 pm	Ⓕ Retrospektive Huillet/Straub Huillet/Straub retrospective
5.11.	So, 16 + 18 + 20 Uhr Sun, 4 + 6 + 8 pm	Ⓕ Retrospektive Huillet/Straub Huillet/Straub retrospective
10.11.	Fr, 16–23 Uhr Fri, 4–11 pm	Ⓐ Rencontres II. Vorträge, Gespräche, Filme lectures, talks, films
11.11.	Sa, 14–23 Uhr Sat, 2–11 pm	Ⓐ Rencontres II. Vorträge, Gespräche, Filme, Konzert / lectures, talks, films, concert
12.11.	So, 13 Uhr Sun, 1 am	Ⓐ Special 16mm Screening Soils – Habits – Plants (Elke Marhöfer, Mikhail Lylov)

- Ⓐ Akademie der Künste
- Ⓑ Brotfabrik Kino
- Ⓕ fsk Kino
- Ⓒ Zeughauskino

Tell It to the Stones

Jean-Marie Straub (*1933) and Danièle Huillet (1936–2006) met one another in Paris in 1954. He wanted to make a film about Johann Sebastian Bach and she thought: “He’s planning to do far too much; he won’t manage it alone.” It was the beginning of a 50 year collaboration, which created one of the most unconventional and controversial oeuvres in modern cinema. Soon after their first encounter, Huillet and Straub left France and moved to Munich, because Straub refused to be drafted for military service in Algeria. *The Chronicle of Anna Magdalena Bach* was only realised in 1967. Two adaptations, based on literary works by Heinrich Böll, were created before it – *Machorka-Muff* (1962) and *Not Reconciled, or Only Violence Helps Where Violence Rules* (1964), whose unconventionality was the beginning of a new German cinema for some, while others saw merely a lack of respect towards traditional cinema and the German language. Their films were deemed amateurish, arrogant and utterly modern, and in response Straub insisted that they were entirely conventional and rooted in the tradition of Griffith, Ford, and Mizoguchi. These contradictions persisted and would become formative. However, what at first appeared as mere provocation became a floodgate on closer inspection, through which they forever changed what we see on the screen. Their films call for increased attention to sounds and they invite us to a new perception of how bodies, voices, landscapes, and through them history and politics, are made present in movies. Today, this complete body of work comprises nearly 50 films, including 17 short films, which Straub has realised digitally since the death of Danièle Huillet (2006). The two-month programme, *Tell It to the Stones – The Work of Danièle Huillet and Jean-Marie Straub*, opens new avenues to this uncompleted oeuvre, which has long been viewed as anachronistic and hermetic, but can now be experienced as open, playful, and radically contemporary. The title makes reference to a piece of advice that Danièle Huillet once gave to an actor, who did not quite know to whom he should address his monologue during a rehearsal of *Antigone* (1991). However, in this incidental instruction to “tell it to the stones” an expression of a working method was crystallised, which gives the same attention to any element – whether a tree, stones, a snake, the light, clouds, a voice, rustling – while adamantly refusing to be hemmed in by the dogma of communication.

Ausstellung

Die Filme von Danièle Huillet und Jean-Marie Straub lassen sich nicht ausstellen – sie widersetzen sich der beiläufigen Konsumierbarkeit. Sie sind fürs Kino gemacht und es bleibt der beste Ort, um ihre politischen wie sinnlichen Dimensionen zu erfassen. Huillet/Straub nehmen ihr Publikum ernst, sie wollen es nicht unterhalten. Sie lassen die Zuschauerinnen und Zuschauer an ihrer Arbeit teilhaben, indem sie ihnen Arbeit abverlangen: zu sehen und zu hören. Und sie zeigen, was das Kino meist mit viel Aufwand verbirgt, dass es Arbeit ist, einen Text zu lesen oder vorzutragen, Musik zu komponieren und sie aufzuführen, eine Entscheidung zu treffen und ein Leben zu leben. Darin liegt eine unschätzbare Großzügigkeit.

Was sich herausstellen lässt, ist die Arbeit, die in den Filmen steckt, die unsichtbar bleibt, weil durch sie etwas anderes erst möglich wird. Es ist vor allem der Anteil von Danièle Huillet am Herstellungsprozess des gemeinsamen Werkes. Sie war Produzentin und Cutterin, Regieassistentin und Produktionsleiterin, Schauspielerin und Sprechtrainerin. In der Ausstellung finden sich vor allem Spuren ihrer Arbeit wieder, die der Korrespondentin, der Vermittlerin, der Übersetzerin – zwischen imaginärer Realisierbarkeit und technischer Umsetzung. Eine Tätigkeit, die etwas auf den Punkt bringt, was Jean-Marie Straub unter „Kommunisten“ versteht: Menschen, die in der Lage sind, ein gemeinschaftliches Leben und Arbeiten herzustellen.

Kommunisten (2014), einer der letzten Filme von Jean-Marie Straub, ist eine Rückschau und Kompilation des gemeinsamen Schaffens in sechs Teilen. Diese bereits vorgegebene Auswahl strukturiert die Ausstellung und ermöglicht auch eine erste Begegnung mit dem Werk. Konstellationen verschiedener Dokumente greifen diese Setzung auf und führen in die Entstehungsprozesse, zu Orten und einem weiten Netzwerk von KollegInnen, FreundInnen, UnterstützerInnen. Dazu haben sechs internationale Künstlerinnen und Künstler neue Arbeiten produziert, die ästhetische und topografische Fahrten aufgreifen.

„Die Filme sind, wie sie sind, dank der Arbeit, die drinsteckt. (...)“

Und ein großer Teil der Arbeit, bevor und während man filmt, besteht darin, die Klischees zu vermeiden und in die Luft zu sprengen, zu ‚dynamitieren‘. Es gibt ein Wort, das vergriffen ist, das zum Klischee geworden ist: Es hat mit Dialektik zu tun.

Donnerwetter! Man darf nie etwas sagen oder zeigen, wo nicht die Möglichkeit des Gegenteils als Widerstand darin zu spüren ist.“ (Jean-Marie Straub)

1

Künstlerinnen und Künstler der Ausstellung / Artists of the exhibition

Harald Bergmann, Renato Berta, Wilfried Böing, Robert Bramkamp, Pedro Costa, Harun Farocki, Luisa Greenfield, Louis Henderson, Mike Jarmon, Michael Klier, Jan Lemitz, Armin Linke /Rinaldo Censi, William Lubtchansky, Volker Pantenburg, Maggie Perlado, Ekko von Schwichow, Oraib Toukan, Barbara Ulrich, Antonia Weiße, Ala Younis

Filme von Danièle Huillet und Jean-Marie Straub in der Ausstellung Films by Danièle Huillet and Jean-Marie Straub in the exhibition

L'Arrotino, Huillet/Straub 2001, 7 Min.

Dolando, Huillet/Straub 2002, 7 Min.

Kommunisten, Straub 2014, 70 Min.

La guerre d'Algérie!, Straub 2014, 2 Min.

Ommaggio all'arte italiana, Straub 2015, 10 Min.

2

3

4

Wir werden voraussichtlich keinen Film in Deutschland, keinen auf Deutsch und keinen überhaupt vor Mitte 76 ... Und der wird auf Italienisch, Abruzzo und so billig, daß da keine Beschäftigung wäre für Sie * Die einzige Möglichkeit wäre etwas ganz Unvorhergesehenes! En toute amitié, Jean-Marie Straub

5

Exhibition

It is impossible to exhibit the films of Danièle Huillet and Jean-Marie Straub – they resist casual consumption. They are made to be seen in the cinema, and it remains the best venue to appreciate their political as well as sensory dimensions. Huillet/Straub take their audiences seriously and they respect them enough not to want to entertain them. They invite viewers to take part in their work by demanding something in return: to watch and to listen. And they show what cinema usually takes great pains to conceal – that it is work to read or perform a text, to compose and perform music, to make a decision and to live a life. An inestimable generosity underlies this position. What can be shown, at least to a certain degree, is the amount of work that has gone into the films. It remains largely invisible, however, because its purpose was to make something else possible. This was above all Danièle Huillet's part in the production process of this joint oeuvre. She was producer and film editor, director's assistant and production manager, actress, and dialogue coach. Traces of her work can be found throughout the exhibition – those of a correspondent, agent, and translator who turned imagined potentialities into technical realities. It was a role that epitomises what Jean-Marie Straub associates with the term “communists”: People who are able to produce a communal life and work.

Kommunisten (2014), one of the most recent films by Jean-Marie Straub, is a six-part retrospective and compilation of works the filmmakers created together. This predefined selection and review structures the exhibition, allowing a direct and immediate encounter with the work. Constellations of diverse documents pick up the threads laid out by this choice and lead back to the creative processes, to specific places, and to a wide network of colleagues, friends, and supporters. In addition, six international artists have produced new works that take up, continue, annotate, and redirect these aesthetic and topographical journeys.

“The films are what they are thanks to the work that went into them. (...) And a majority of the work, before and during filming, has to do with avoiding clichés; blowing them up, ‘dynamiting’ them. There is a word that’s no longer in use, that has become a cliché: It’s about dialectics. Damn! The point is that you can never say or show something where the possibility of resistance from its opposite cannot also be sensed.” (Jean-Marie Straub)

Rencontres

„Vor ihren Filmen ist es hilfreich zu bedenken, dass Straub ausgebildeter *Grammairien* ist. Das ist eine Disziplin, die eine besondere, typisch französische Liebe zur Sprache zur Voraussetzung hat, die verwegene Idee, methodisch außersprachlich das Wesen der Sprache zu ergründen. So kann man all ihre Verfilmungen auffassen: als Grenzgeschichten, als Unternehmungen zwischen.“ So schrieb die Filmkritikerin Frieda Grafe anlässlich der Retrospektive im Münchner Filmmuseum 1997. Mit der Grammatik der Bilder und Töne sprechen. Frieda Grafe benennt, wenn man so will, auch die Besonderheit, die im Begriff der Begegnung liegt, einer Rencontre. Was hier passiert, liegt immer dazwischen, zwischen Sprache und Bild, der Geste, dem Gesagten, dem Blick und was alles nicht gesagt wird. Was sich durch die Begegnung mit einem Film ereignet, was er tut und wie er sich in eine Theorie und ein Handeln umsetzen lässt – diese Technik, dieses Abenteuer, ist mit den Filmen von Huillet und Straub eng verbunden und stand immer auch im Widerspruch zur relativ sporadischen Sichtbarkeit dieser Filme selbst. Mit und über die Filme zu sprechen und zu streiten und mit ihnen zu reisen, war für Huillet und Straub stets wichtiger Bestandteil ihrer Praxis, und hatte nichts zu tun mit dem sich abgrenzenden Diskurs der Interpreten. Im Gegenteil. „Die *Chronik der Anna Magdalena Bach* haben wir gemacht für die Bauern aus dem Bayerischen Urwald; (...) Unser Traum wäre gewesen, daß man Filme anonym macht; genau wie sie sind, aber nicht daß man schreibt: ‚Straub, Huillet: Achtung rigoros, streng! Aufpassen! Ihr werdet einschlafen! Langweilig, lange Einstellungen!‘ (...) Und man hätte gesagt: ‚*Geschichtsunterricht* (1972): Da sind Texte von Bertolt Brecht. Ihr wisst nicht, was Bertolt Brecht ist? Gut, das ist eine Kostprobe.“ Mit der internationalen Präsenz der Filme und ihrer Veröffentlichung auf digitalen Medien hat sich auch die Bezugnahme auf sie vervielfacht. Während der Rencontres-Tage zum Anfang und Ende der Ausstellung werden möglichst unterschiedliche Sprechweisen und Formen der Auseinandersetzung und Fragestellungen aufgegriffen. Mit dabei: der langjährige Kameramann Renato Berta, der ehemalige Assistent, Schauspieler und Filmmacher Manfred Blank, der Freund und Filmmacher Peter Nestler sowie Künstlerinnen und Künstler einer neuen Generation. Zum Abschluss am 11.11. gibt das New Composers Collective (ein Spin-Off-Projekt des Duos Mouse on Mars) zusammen mit Astrid Ofner ihren Remix der *Antigone*.

Rencontre I. Der Luxus, den man gewinnt, wenn man nichts zu verlieren hat.

Rencontre I. The luxury you gain, when you’ve got nothing to lose.

18 Uhr 6 pm	Ⓢ <i>Sicilia!</i> (Huillet/Straub, 1998, 66 Min., OmU) Einführung / Introduction: Peter Kammerer DE
20 Uhr 8 pm	Ⓢ <i>Der Tod des Empedokles</i> (1986, 132 Min., „Römische Fassung“, OF), zu Gast / guest: Renato Berta EN
14 Uhr 2 pm	Ⓢ Nach Innen gerichtet – Von Hinten her / Looking Inward – from Behind: Zur Kunst des Dialogs bei Pavese und Vittorini, Vortrag: Manfred Bauschulte DE
15.30 Uhr 3:30 pm	Ⓢ Widerstand, Arbeit, Bauern / Resistance, Work, Peasants: Ein Gespräch zu Jean-Marie Straub, Danièle Huillet und Heiner Müller mit Peter Kammerer und Patrick Primavesi DE
17 Uhr 5 pm	Ⓢ Landschaftsaufnahme / Filming Landscapes Talk by Rinaldo Censi and a conversation with Armin Linke, Renato Berta EN
19 Uhr 7 pm	Ⓢ Das hat mehr mit Zufall zu tun / That has more to do with coincidence, Vortrag: Manfred Blank DE <i>Toute révolution est un coup de dés</i> (1977, 10 Min., OmE) <i>Trop tôt, trop tard</i> (1980/81, 100 Min., englische Fassung)
14 Uhr 2 pm	Ⓢ Außerhalb der Bildfläche / Off Screen: About Danièle Huillet’s multifaceted contribution to filmmaking. Talk by Luisa Greenfield and Giulio Bursi EN
16 Uhr 4 pm	Ⓢ Ausgrabungen – bis wir die Geschichte hören Excavations – until We Hear History. In conversation: Ala Younis, Louis Henderson, Oraib Toukan EN
17 Uhr 5 pm	Ⓢ Vom Widerstand zu den Wolken: Wenn die Kamera zum Himmel schwenkt. / From the Resistance to the Clouds: On Panning to the Sky. Talk by Nida Ghouse EN
18 Uhr 6 pm	Ⓢ Franco Fortini: Stimme, Lesen, Text, Stellung. Voice, Reading, Text, Position. Talk by Paolo Caffoni EN
19.30 Uhr 7:30 pm	Ⓢ <i>Fortini/Cani</i> (Huillet/Straub, 1976, 83 Min., OmE)
21 Uhr 9 pm	Ⓢ <i>Dalla nube alla resistenza</i> (Huillet/Straub, 1978, 105 Min., OmE)

Rencontre II. Bis wir beginnen, etwas zu sehen.

Rencontre II. Until we begin to see something.

16 Uhr 4 pm	Ⓢ Für Peter Nestler: Für Straub/Huillet <i>Die Nordkalotte</i> (Peter Nestler, 1990, 90 Min., DF) <i>Warum ist Krieg?</i> (Peter Nestler, 1969/70, 18 Min., DF) Zu Gast: Peter Nestler DE
19 Uhr 7 pm	Ⓢ <i>Itinéraire de Jean Bricard</i> (Huillet/Straub, 2007, 40 Min., OmU) Einführung / Introduction: Mikhail Lylov, Elke Marhöfer Zu Gast / guest: Peter Nestler DE Das Primitivismus Problem. Einführung / Introduction: Florian Schneider DE / EN <i>Une Visite au Louvre</i> (Huillet/Straub, 2003, 48 Min., OmE) <i>Cézanne, Dialogue avec Joachim Gasquet</i> (Huillet/Straub, 1989, 51 Min., OmE) <i>L’Aquarium et la Nation</i> (Huillet/Straub, 2015, 31 Min., OmE) Zu Gast / guest: Christophe Clavert EN
14–18 Uhr 2–6 pm	Ⓢ Gerahmt, Ungerahmt / Framed, Unframed. Public seminar with Florian Schneider and interventions by Mikhail Lylov, Elke Marhöfer, Patrick Primavesi, Ute Holl and others EN
16 Uhr 4 pm	Ⓢ Soils - Habit - Plants (Mikhail Lylov/Elke Marhöfer, 2017, ca. 10 Min.), Special 16mm Screening
17 Uhr 5 pm	Ⓢ Die Gewalt der Kritik. Zwei Versuche einer Einleitung zu Huillet/Straubs <i>Antigone</i>
19 Uhr 7 pm	Ⓢ New Composers Collective / Astrid Ofner. Uraufführung. Musikalische Inszenierung des <i>Antigone</i> -Scripts von Huillet/Straub. Stimme / Inszenierung: Astrid Ofner; Musik / Inszenierung: Andi Toma, Jan St. Werner, Michael Rauter, Matti Gajek. New Composers Collective ist ein Projekt von Mouse on Mars, Michael Rauter und Matti Gajek. <i>Die Antigone des Sophokles nach der Hölderlinschen Übertragung für die Bühne bearbeitet von Brecht 1948</i> (Suhrkamp Verlag) (Huillet/Straub, 1991, 100 Min.)
Ⓢ	Ⓢ Foyer, Akademie der Künste, Hanseatenweg
Ⓢ	Ⓢ Studio, Akademie der Künste, Hanseatenweg

Rencontres

“Before watching their films, it is useful to recall that Straub is a trained *grammairien*. This is a discipline which presupposes a special, typically French love of language; the audacious idea of fathoming the nature of language in a methodically extra-linguistic manner. All their films may be grasped this way: as stories on a threshold, as undertakings of the in-between”, the film critic Frieda Grafe wrote on the occasion of a retrospective at the Munich Film Museum in 1997. Speaking with the grammar of images and sounds, Frieda Grafe also gives a name to a particularity which underlies the notion of an encounter, a *rencontre*. What happens here is always in-between; between language and the image, the gesture, the spoken word, the gaze, and everything that is not said. What occurs with a film through the encounter; what it does and how it can be realised through theory and action – this technique, this adventure is closely linked to the films of Huillet and Straub, and has also always stood in contradiction to the relatively sporadic visibility of these films themselves. To talk about the films collaboratively, to argue and discuss them, and to travel with them, always formed an important part of the practice of Huillet and Straub. It had nothing to do with the limited discourse of the interpreters. On the contrary. “We made the *Chronicle of Anna Magdalena Bach* for the farmers from the primeval Bavarian forest; (...) Our dream would have been to make films anonymously; just as they are, but not to write: ‘Straub, Huillet: Caution – rigorous, taxing! Watch out! You’ll fall asleep! Boring, long takes!’ (...) And they might have said: ‘*History Lessons* (1972): There are texts by Bertolt Brecht. You don’t know what Bertolt Brecht is? Alright, here’s a sample.’” With the international presence of the films by Huillet/Straub and their release in digital media, references to them have also multiplied. During the Rencontres days at the beginning and end of the exhibition period, diverse ways of speaking, forms of debate, and questions will be taken up. Participants include: their long-standing cameraman Renato Berta; former assistant, actor, and filmmaker Manfred Blank; friend and filmmaker Peter Nestler; and artists of a new generation. At the conclusion on 11th November, the New Composers Collective (a spin-off project by Mouse on Mars), together with Astrid Ofner, will perform their remix of *Antigone*.

Sounds of Resistance Huillet – Straub – Schönberg

Als Danièle Huillet und Jean-Marie Straub im Dezember 1999 zu einer Werkschau in die Akademie der Künste eingeladen waren, zeigten sie unter anderem ihre drei 'Schönberg-Filme' und erinnerten dabei das Haus an seine Geschichte: Mit dem Ausschluss aus der Akademie hatte für Arnold Schönberg 1933 das Exil begonnen. Neben Bach, Pavese, Hölderlin, Brecht u.a. gehörte Schönberg zu denen, in deren Werk Danièle Huillet und Jean-Marie Straub den für sie notwendigen Widerstand fanden. In der Auseinandersetzung mit Schönbergs Kompositionsweise und auch mit der Konsequenz, die den politisch konservativen Schönberg zum radikalen Neuerer der Musik machte, formulierten sie zentrale Aspekte ihrer eigenen Arbeit. Die Medientheoretikerin Ute Holl geht in ihrem Buch *Der Moses-Komplex* (2014) der Durchdringung von musikalischer Komposition, filmischer Konstruktion und politischem Möglichkeitsraum nach, die sie in Huillet/Straubs zweitem Schönberg-Film *Moses und Aron* (1974) findet. Die Vorführung des Films am 7.10. wird gerahmt von einem zweitägigen Workshop mit Ute Holl und Gästen (7. und 8.10.).

Refuse Collection

Ab 9.10. richtet sich das Kammerensemble Neue Musik Berlin im Studio der Akademie der Künste ein, um eine Neubearbeitung von Arnold Schönbergs *Begleitmusik zu einer Lichtspielszene* einzustudieren, die der Komponist Ming Tsao unter dem Titel *Refuse Collection* eigens für dieses Projekt komponierte. Er greift die Herausforderung auf, der sich auch Huillet und Straub gegenüber sahen, als sie dieses kurze Stück zur Grundlage ihres ersten Schönberg-Films machten: „Drohende Gefahr, Angst, Katastrophe“, lautet die knappe Regieanweisung Schönbergs für diese Partitur. Der Film *Einleitung zu Arnold Schönbergs ‚Begleitmusik zu einer Lichtspielszene‘* (1972) wird Teil einer mehrschichtigen Aufführung, die ihren Titel einem Gedicht des Dichters J.H. Prynne entnimmt: *Refuse Collection – Müllabfuhr*, gleichzeitig Bergung des Weggeworfenen und Missachteten, das den Kräften der Homogenisierung widersteht. Bevor dieses Experiment am 12.10. uraufgeführt wird, kann man es am 11.10. bei einer öffentlichen Probe im Entstehen beobachten. Der dritte Schönberg-Film *Von Heute auf Morgen* (1996) wird zur Eröffnung der Ausstellung am 13.9. gezeigt und durch einen Vortrag des Kulturtheoretikers Diedrich Diederichsen eingeleitet.

Programm / Programme

7.10. Sa / Sat

17 Uhr
5 pm © **Workshop: The Moses Complex: Art, Media, Politics.**
Einführung / *introduction* Ute Holl **EN**

19 Uhr
7 pm © *Moses und Aron*
(Huillet/Straub, 1974, 105 Min., OmE)

8.10. So / Sun

Workshop: The Moses Complex: Art, Media, Politics.
Mit Ute Holl und Gästen zu *Moses und Aron* (Film, Oper) / *with Ute Holl and guests about Moses and Aron* (film and opera)
Anmeldung erbeten / *please sign up*: info@sagenciesdensteinen.net

14–
15.30 Uhr
2–3:30 pm © **Moses-Komplex: Kino, Musik, Psychoanalyse.**
Moses Complex: Cinema, Music, Psychoanalysis.
Gespräch mit dem Psychoanalytiker / *in conversation with psychoanalyst* Marcus Coelen **EN**

15.30–
17 Uhr
3:30–5 pm © **Moses-Material: Danièle Huillet als Historikerin.** Vorstellung ihrer Arbeitsweise anhand von Quellen, Material und Skizzen / **Danièle Huillet as historian. Introduction to her working method through documents, texts and drawings.** Lesung mit / *a reading with* Susanne Sachsse **EN**

17.30–
19 Uhr
5:30–7 pm © **Ton-Verhältnisse, Klassen-Verhältnisse. Wie lassen sich politische Konzepte in der Musik denken? / Sound relations, class relations. How to think political concepts as music.** Gespräch mit dem Komponisten / *in conversation with composer* Ming Tsao **EN**

6

11.10. Mi / Wed

16–19 Uhr
4–7 pm © **Refuse Collection.**
Öffentliche Probe / *public rehearsal*

12.10. Do / Thur

19 Uhr
7 pm © **Refuse Collection.**
Uraufführung / *world premiere*

Neubearbeitung von Arnold Schönbergs „Begleitmusik zu einer Lichtspielszene“ nach einem Gedicht von J.H. Prynne. Kammerensemble Neue Musik Berlin, Dirigent: Stefan Schreiber, Komponist: Ming Tsao.
Reworking of Arnold Schönberg's "Accompaniment to a cinematographic scene", based on a poem by J.H. Prynne. Kammerensemble Neue Musik Berlin, conductor: Stefan Schreiber, composer: Ming Tsao.

20.30 Uhr
8:30 pm © **Sounds of Resistance.** Im Gespräch / *in conversation* Ute Holl, Patrick Primavesi, Stefan Schreiber, Ming Tsao **DE/EN**

14.10. Sa / Sat

20 Uhr
8 pm © **Refuse Collection.**
Wiederholung / *second performance*

- © Clubraum, Akademie der Künste, Hanseatenweg
- Ⓣ Foyer, Akademie der Künste, Hanseatenweg
- Ⓢ Studio, Akademie der Künste, Hanseatenweg

7

Sounds of Resistance Huillet – Straub – Schönberg

When Danièle Huillet and Jean-Marie Straub were invited to present some of their films at the Akademie der Künste in December 1999, the works they showed included their three "Schönberg films", and they reminded the institution of its own history: Arnold Schönberg's expulsion from the Akademie was the beginning of his exile in 1933. Alongside Bach, Pavese, Hölderlin, Brecht, and others, Schönberg belonged to those in whose work Danièle Huillet and Jean-Marie Straub found the resistance they were seeking for work on a film. By interacting with Schönberg's composition style as well as his steadfastness, which made the politically conservative Schönberg into a radical innovator of music, they formulated central aspects of their own work. In her book, *The Moses Complex* (2014, English 2017), media theorist Ute Holl discusses the thorough permeation of musical composition, cinematic construction, and the scope of political possibilities, which she finds in Huillet/Straub's second Schönberg film, *Moses and Aron* (1974). The screening of this film on 7th October is framed by a two-day workshop with Ute Holl and guests (7th and 8th October).

Refuse Collection

On 9th October, the Kammerensemble Neue Musik Berlin will settle into the studio of the Akademie der Künste to rehearse a reworking of Arnold Schönberg's *Accompaniment to a Cinematographic Scene*, which the composer Ming Tsao specially composed for this project under the title *Refuse Collection*. He takes up the challenge which Huillet and Straub also faced when they chose this short piece as the basis for their first Schönberg film. "Imminent danger, fear, catastrophe" reads Schönberg's terse directing instruction for this musical score. The film *Introduction to Arnold Schoenberg's 'Accompaniment to a Cinematographic Scene'* (1972) becomes part of a multi-layered performance, which takes its title from a poem by J. H. Prynne: "Refuse Collection" – garbage collection, yet at once also the retrieval of what has been discarded, ignored, and which resists the forces of homogenisation. Before this experiment premieres on 12th October, it can be viewed in a public rehearsal on 11th October. The third Schönberg film, *From Today Until Tomorrow* (1996), can be seen at the opening of the exhibition on 13th September, with an introductory lecture by the cultural theorist Diedrich Diederichsen.

8

9

10

Mitwirkende / Participants

Manfred Bauschulte
(Autor, Übersetzer / **writer, translator**)

Harald Bergmann
(Filmemacher / **filmmaker**)

Renato Berta
(Kameramann / **cinematographer**)

Manfred Blank
(Filmemacher / **filmmaker**)

Giulio Bursi
(Kurator / **curator**)

Paolo Caffoni
(Verleger / **publisher**)

Rinaldo Censi (Filmhistoriker,
Kurator / **film historian, curator**)

Christophe Clavert
(Kameramann, Filmemacher /
cinematographer, filmmaker)

Marcus Coelen
(Psychoanalytiker / **psychoanalyst**)

Pedro Costa
(Filmemacher / **filmmaker**)

Diedrich Diederichsen
(Kulturtheoretiker / **cultural theorist**)

Nida Ghouse
(Autorin, Kuratorin / **author, curator**)

Luisa Greenfield
(Künstlerin / **artist**)

Louis Henderson
(Künstler / **artist**)

Ute Holl (Medienwissenschaftlerin /
media scientist)

Peter Kammerer
(Soziologe / **sociologist**)

Jan Lemitz
(Fotograf / **photographer**)

Armin Linke
(Fotograf / **photographer**)

Mikhail Lylov
(Künstler / **artist**)

Elke Marhöfer
(Künstlerin / **artist**)

Peter Nestler
(Filmemacher / **filmmaker**)

New Composers Collective
Andi Toma, Jan St. Werner,
Michael Rauter, Matti Gajek
(Musiker / **musicians**)

Astrid Ofner
(Filmemacherin / **filmmaker**)

Volker Pantenburg
(Filmwissenschaftler / **film scholar**)

Patrick Primavesi
(Theaterwissenschaftler /
theatre studies scholar)

Susanne Sachsse
(Schauspielerin / **actress**)

Florian Schneider (Filmemacher,
Kurator / **filmmaker, curator**)

Ekko von Schwichow
(Fotograf / **photographer**)

Oraib Toukan
(Künstlerin / **artist**)

Ming Tsao
(Komponist / **composer**)

Barbara Ulrich
(Philosophin, Filmproduzentin /
philosopher, film producer)

Antonia Weiße (Fotografin /
photographer)

Ala Younis
(Künstlerin / **artist**)

Impressum / Imprint

Sagen Sie's den Steinen
Zur Gegenwart des Werks von **Danièle**
Huillet und Jean-Marie Straub
Tell it to the Stones
The Work of Danièle Huillet and
Jean-Marie Straub
14. September – 19. November 2017

Ein Projekt der Akademie der Künste,
Berlin, in Zusammenarbeit mit BELVA
Film, Zeughauskino, Kino in der
Brotfabrik, fsk Kino
An Akademie der Künste project
in cooperation with BELVA Film,
Zeughauskino, Kino in der Brotfabrik,
fsk Kino

Kuratiert von / curated by
Annett Busch, Tobias Hering

Mitarbeit / advisor
Antonia Weiße

Pressekontakt / press contact
Im Auftrag der Akademie der Künste
rische & co pr (mail@rische-pr.de)

Texte, Redaktion /
texts, editing
Annett Busch, Tobias Hering

Übersetzung / translations
Wendy Wallis, Julian Jain

Grafik / graphic design
Heimann + Schwantes

Projektwebsite / project website
Sayumi Yoshida, Stefan Frank
talkingsine.de

Dank an / thanks to
Arsenal Institut für Film und Video-
kunst, Regina Barunke, Johannes
Beringer, Olivier Boischot, Martina
Debus, Helmut Färber, Anna Fiaccharini,
Jörg Friess, Heiner Goebbels, Milena
Gregor, Alexander Horwath, Hans
Hurch, Karsta Knaack, Claus Löser,
Katherine Pickard, Andreas von
Rauch, Stefan Ripplinger, Ulrike
Roesen, Rainer Rother, Klaudia
Ruschkowsky, Salzgeber Film &
Medien, Sally Shafto, Andrea Spingler,
Markus Stein, Deutsche Kinemathek –
Museum für Film und Fernsehen,
Jean-Marie Straub, Barbara Suhren,
Barbara Ulrich, Klaus Volkmer sowie
an alle namentlich genannten Künst-
lerinnen und Künstler, Mitwirkende
und Institutionen / **and to all artists,**
participants and institutions men-
tioned by name.

Bildnachweise / credits
Cover: *Antigone* (1991) © BELVA Film, Österreichisches
Filmmuseum | Bild 1: D. Huillet und J.-M. Straub 1968
in München / *in Munich* © BELVA Film | Bild 2:
Hommage à Vernon (1986), Aufnahme vom Sichtungstisch /
snapshot from viewing table © BELVA Film | Bild 3:
Buti 2016 © Antonia Weiße | Bild 4: *History Lessons*
By Comparison (2017) © Luisa Greenfield | Bild 5: Brief
von / *letter from* J.-M. Straub an / *to Manfred Blank*,
1975 (Detail) © Manfred Blank | Bild 6+7: Filmset
Moses und Aron (1974) © Fondazione Cineteca di
Bologna | Bild 8: *Kommunisten* (2014) © BELVA Film |
Bild 9: *Antigone*-Aufführung / *Antigone on stage*, Teatro
di Segesta, 1991, Fotograf unbekannt / *unknown*
photographer © Antonia Weiße | Bild 10: *Der Tod des*
Empedokles (1986) © BELVA Film und Salzgeber & Co.
Medien GmbH | Bild 11: *Toute révolution est un coup*
de dés (1977) © BELVA Film | Bild 12: Theaterprobe /
stage rehearsal Antigone, Schaubühne Cuvrystraße,
Berlin 1991 © Wilfried Böing Nachlass, Berlin | Bild 13:
Fortini/Cani (1976) © BELVA Film

In memoriam Danièle Huillet

11

12

13

Filmografie und Retrospektive

Filmography and Retrospective

1962 *Am Siel* (Peter Nestler) ⓑ 23.10.
 1962 *Machorka-Muff* ⓐ 15.10. ⓕ 5.11.
 1964 *Nicht versöhnt oder Es hilft nur Gewalt, wo Gewalt herrscht* ⓐ 15.10.
 1967 *Chronik der Anna Magdalena Bach* ⓑ 19.10.
 1967/68 *Jane erschießt John, weil er sie mit Ann betrügt* (Rudolf Thome, Schnitt: Danièle Huillet) ⓐ 15.10.
 1968 *Der Bräutigam, die Komödiantin und der Zuhälter* ⓑ 20.10.
 1969 *Les yeux ne veulent pas en tout temps se fermer ou peut-être qu'un jour Rome se permettra de choisir à son tour (Othon)* ⓑ 20.10.
 1969/70 *Warum ist Krieg?* (Peter Nestler) ⓐ 10.11.
 1972 *Geschichtsunterricht* ⓑ 20.10.
 1972 *Einleitung zu Arnold Schönbergs ‚Begleitmusik zu einer Lichtspielszene‘* ⓐ 12. + 14.10., OmE ⓑ 20.10.
 1973 *Uit het werk van Baruch d’Espinoza* (Frans van de Staak) ⓑ 19.10.
 1974 *Moses und Aron* ⓐ 7.10., OmE ⓑ 21.10.
 1976 *Meine Heimat, Mijn Vaderland* (Frans van de Staak) ⓑ 19.10.
 1977 *Toute révolution est un coup de dés* ⓐ 16.9., OmE ⓑ 21.10.
 1976 *Fortini/Cani* ⓐ 17.9., OmE ⓑ 21.10.
 1978 *Dalla nube alla resistenza* ⓐ 17.9., OmE ⓑ 22.10.
 1980/81 *Zu früh / Zu spät* ⓐ 16.9., EF ⓑ 22.10.
 1982 *En rachâchant* ⓑ 23.10.
 1983 *Klassenverhältnisse* ⓑ 23.10.
 1984 *Wie will ich lustig lachen* (Manfred Blank) ⓑ 23.10.
 1986 *Der Tod des Empedokles* (Römische Fassung) ⓐ 15.9.
Der Tod des Empedokles (Hamburger Fassung) ⓐ 25.10.
Der Tod des Empedokles (Berliner Fassung) ⓐ 25.10.
 1988 *Schwarze Sünde* ⓐ 26.10.
 1989 *Cézanne im Gespräch mit Joachim Gasquet* ⓐ 26.10.
 ⓐ 10.11., OmE
 1991 *Antigone* ⓐ 26.10. ⓐ 10.11.
 1991 *Die Nordkalotte* (Peter Nestler) ⓐ 10.11.
 1994 *Lothringen!* ⓐ 27.10.
 1995 *La vallée close* (Jean-Claude Rousseau) ⓐ 2.11., OmE
 1996 *Von Heute auf Morgen* ⓐ 13.9. ⓐ 29.10.
 1998 *Sicilia!* ⓐ 15.9. ⓐ 27.10.
 2000 *Operai, Contadini* ⓐ 28.10.
 2001 *Il Viandante & L’Arrotino* ⓐ 27.10.
 2001 *Où gît votre sourire enfoui?* (Pedro Costa) ⓐ 27.10., OmE
 2001–03 *Il ritorno del figlio prodigo / Umiliati* ⓐ 28.10.

2002 *Dolando* ⓐ 1.11.
 2002 *Incantati* ⓐ 1.11.
 2003 *Une visite au Louvre* ⓐ 1.11. ⓐ 10.11., OmE
 2006 *Europa 2005 27 Octobre (Cinétract)* ⓕ 4.11.
 2006 *Quei loro incontri* ⓐ 1.11.
 2007 *Le genou d’Artemide* ⓐ 3.11.
 2007 *Itinéraire de Jean Bricard* ⓐ 3.11. ⓐ 10.11.
 2008 *Le Streghe – Femmes entre elles* ⓐ 3.11.
 2009 *Corneille-Brecht* ⓕ 4.11.
 2009 *O somma luce* ⓕ 4.11.
 2009 *Joachim Gatti* ⓕ 4.11.
 2010 *L’Inconsolable* ⓕ 4.11.
 2010 *Un héritier* ⓕ 4.11.
 2011 *Schakale und Araber* ⓕ 4.11.
 2011 *La Madre* ⓕ 4.11.
 2011 *O nosso homem* (Pedro Costa) ⓐ 28.10., OmE
 2013 *Un conte de Michel de Montaigne* ⓕ 4.11.
 2013 *Dialogue d’Ombres* ⓕ 4.11.
 2013 *A propos de Venise* ⓕ 4.11.
 2014 *Kommunisten* ⓕ 5.11.
 2014 *La guerre d’Algérie!* ⓕ 5.11.
 2015 *L’Aquarium et la Nation* ⓕ 5.11.
 2016 *Short Stay (Ted Fendt)* ⓕ 5.11.

ⓐ Akademie der Künste
 ⓑ Brotfabrik Kino
 ⓕ fsk Kino
 ⓐ Zeughauskino

Sofern nicht anders vermerkt, werden die Filme mit deutschen Untertiteln bzw. in deutschsprachigen Originalfassungen gezeigt. / All films are screened in German original versions or with German subtitles, unless "OmE" is listed (= English subtitles).

Filmgespräche und Einführungen während der Retrospektive von Introductions and Q&A's during the retrospective by

Barton Byg (Filmwissenschaftler / film historian), **Ted Fendt** (Filmemacher / filmmaker), **Michael Girke** (Journalist, Kurator / journalist, curator), **Rembert Hüser** (Film- und Medienwissenschaftler / film and media scholar), **Volko Kamensky** (Filmemacher / filmmaker), **Claudia Lenssen** (Journalistin / journalist), **Markus Nechleba** (Filmdozent / film scholar), **Claudia Pummer** (Filmwissenschaftlerin / film scholar), **Werner Rehm** (Schauspieler / actor), **Jean-Claude Rousseau** (Filmemacher / filmmaker), **Wim Schlebaum** (Filmwissenschaftler, Philosoph / film scholar, philosopher), **Rudolf Thome** (Filmemacher / filmmaker)