

Helga Reidemeister

une cinéaste allemande



Avec un goût obstiné pour l'argent(1983)© Deutsche Kinemathek, Helga Reidemeister

Du 17 juin au 3 juillet 2022, La Cinémathèque du documentaire consacre un cycle à la cinéaste allemande Helga Reidemeister.

Une œuvre documentaire qui nous fait parcourir la ville de Berlin en pleine mutation avant et après la chute du mur. La condition féminine est au cœur de cette filmographie où l'on rencontre des femmes, mères, combattantes et militantes.

« Les anges volent en spirale, seul le diable va tout droit. »

Helga Reidemeister aimait cette phrase d'Hildegard von Bingen. Ces mots illustrent une façon de faire, un mode d'être. La spirale décrit le temps long de l'écoute, les circonvolutions d'une parole qui se déploie, la volonté de comprendre un sujet en multipliant les points de vue, en en faisant le tour. La ligne droite à éviter, ce peut être celle de la voie déjà toute tracée, du mur qui sépare, de la marche militaire ou de l'efficacité marchande.

Le parcours d'Helga Reidemeister n'est pas linéaire. Formée aux Beaux-Arts, elle est restauratrice d'art avant de se réorienter en 1968 et devenir assistante sociale par conviction politique. Dans le Märkisches Viertel, grand ensemble de Berlin-Ouest, elle mène des entretiens avec les familles ouvrières logées dans ces barres de béton toutes neuves. Pour sortir de la théorie celles et ceux que l'on désigne sous le terme générique de « prolétariat », pour remédier à leur invisibilité et leur donner un moyen de se représenter, elle s'inscrit à la DFFB (Académie allemande du film et de la télévision de Berlin) et fait des logements sociaux l'espace de ses deux premiers films. Dans *Le Rêve acheté* comme dans *Si c'est ça le destin*, Helga Reidemeister établit un dispositif particulier pour permettre aux personnes avec qui elle tourne de se saisir d'elles-mêmes. La rencontre entre la cinéaste et les personnes filmées est un échange toujours concerné, à la fois bienveillant et frontal. C'est un cinéma d'intervention qui agit pour susciter un déplacement, voire un choc. Marguerite Duras écrit, à propos de *Si c'est ça le destin* : « Tout ce qui arrive à cette femme est courant [...]. Ce que je veux dire, c'est que rien n'arrive dans le film, excepté le cinéma, l'explosion fabuleuse de ce silence grâce à la caméra, la traduction par cette femme, Irene, de ce silence en un langage qui n'est jamais concerté, qui est découvert sous la caméra, comme on dirait sous l'effet d'une drogue [...]. »

Ces premiers gestes contiennent en eux des intentions qui traversent la filmographie d'Helga Reidemeister : interroger le déterminisme social, faire comprendre que les rapports sociaux peuvent ou doivent être changés et enclencher une prise de conscience, chez les protagonistes comme chez le spectateur. Il s'agit pour elle de rendre le privé politique, d'inscrire les histoires individuelles dans un contexte plus large. Le cinéma devient un engagement, une manière de participer aux luttes qui lui tiennent à cœur : socialiste, féministe et pacifiste.

Elle fait le portrait de femmes qui défendent les mêmes causes, en Allemagne (avec Karola Bloch) comme ailleurs (les quatre militantes pacifistes de *Texas-Kaboul*). Elle en suit d'autres en quête de sens, parfois brisées par leur parcours (tant sa sœur mannequin dans *Avec un intérêt obstiné pour l'argent*, que les détenues de *Gotteszell*). À travers ses rencontres, la voix d'Helga Reidemeister interroge, confirme sa présence, son implication, sa propre subjectivité, dessinant un portrait en creux de la cinéaste.

Cette voix sert également de guide dans le lieu où elle vit. En parcourant Berlin à ses côtés, avant (*Lieu de tournage : Berlin*) et après la chute du mur (le film collectif *Dans la splendeur de ce bonheur*, dans les mois qui suivent, et *Éclairage de fond*, des années plus tard), on va au contact des habitants d'une capitale détruite, divisée, en pleine mutation et on observe avec eux les marques laissées par la guerre, leurs conséquences au quotidien. L'expérience de la guerre hante la cinéaste née en 1940 et la mène, à la fin de son parcours, dans un Afghanistan dévasté. Dans *Mon cœur voit la vie en noir*, elle tourne avec deux personnes qui, malgré le poids du contexte dans lequel elles évoluent, ne veulent pas se soumettre et conservent une forme d'espoir dans d'autres possibles. C'est ce que nous donnent à voir beaucoup des films d'Helga Reidemeister, des femmes et des hommes qui se débattent, accompagnés avec patience par la cinéaste.

Helga Reidemeister nous a quittés en novembre 2021, laissant derrière elle une œuvre d'une actualité encore brûlante. Primée au Cinéma du réel dès son film de fin d'étude, en 1980, et une seconde fois en 2001, elle est correspondante du festival pour l'Allemagne durant des années, dans un véritable travail de passeuse de films. Sa fidélité au Réel, comme au Festival international de Films de Femmes de Créteil, où elle a montré quatre films entre 1979 et 2010, nous a convaincus de l'importance de nous associer à ces festivals pour présenter ensemble quelques-uns de ses films.

Marion Bonneau,
Programmatrice du cycle

Le cinéma allemand



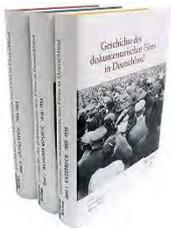
100 ans de cinéma allemand

Bellan, Monika

Ellipses, 2001

Le cinéma allemand a connu deux périodes phares, les années 20 et les années 70. Présentation des œuvres les plus importantes de ces périodes tout en s'attachant à les situer dans le contexte historique et culturel qui a été leur toile de fond. Présente aussi les structures de production et de diffusion de l'industrie cinématographique actuelle ainsi que sa place dans la société d'aujourd'hui.

À la Bpi, niveau 3, Cinéma, **791.43 BEL**



Geschichte des dokumentarischen Films in Deutschland

Zimmerman, Peter

Reclam, 2007

Une histoire complète du film documentaire en Allemagne de 1895 à 1945.

À la Bpi, niveau 3, Cinéma, **791.23(4) GES** (3 volumes)



Le cinéma allemand

Eisenschitz, Bernard

Armand Colin, 2008

L'auteur retrace les deux périodes où l'Allemagne a été au centre du cinéma mondial : pendant l'entre-deux-guerres, avec les films de Pabst, Lang, Lubitsch, et dans les années 1960-1970 avec Fassbinder, Schlöndorff, Wenders. Cette édition fait état du renouveau du cinéma germanique dans le documentaire et la fiction pour en souligner la vigueur.

À la Bpi, niveau 3, Cinéma, **791(43) EIS**



Good bye Fassbinder ! : le cinéma allemand depuis la réunification

Gras, Pierre

J. Chambon, 2011

L'auteur, un ancien des Cahiers du cinéma, analyse le phénomène de la renaissance du cinéma allemand après deux décennies d'absence, portée par les films *Good bye Lenin!* ou *La vie des autres*.

À la Bpi, niveau 3, Cinéma, **791(43) GRA**



Cinéma et guerre froide : histoire du festival de films documentaires de Leipzig, 1955-1990

Moine, Caroline

Presse de la Sorbonne, 2014



L'histoire du Festival international de films documentaires de Leipzig est retracée, de sa création en 1955 à 1990 et la chute du régime de Berlin-Est. L'étude du processus festivalier, autour de la

multiplicité de ses acteurs et de ses enjeux, de son organisation à sa réception, ainsi que des films dans leurs dimensions esthétique et politique éclaire les liens entre cinéma et guerre froide.

À la Bpi, niveau 3, Cinéma, **791.23(4) MOI**



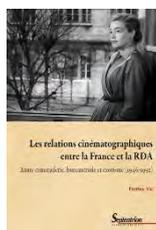
La RDA et la société postsocialiste dans le cinéma allemand après 1989

Guibert-Yèche, Hélène

Presses universitaires du Septentrion, 2018

Ces contributions passent en revue la représentation de la société de la République démocratique allemande et son évolution postsocialiste après la chute du mur de Berlin dans le cinéma, les documentaires et les séries.

À la Bpi, niveau 3, Cinéma, **791(43) RDA**



Les relations cinématographiques entre la France et la RDA : entre camaraderie, bureaucratie et exotisme, 1946-1992

Val, Perrine

Presses Universitaires du Septentrion, 2021

Une analyse de l'évolution de la circulation des films et des professionnels du cinéma entre la France et la République démocratique allemande. Initialement mis en place par le réseau communiste, ces échanges s'estompent peu à peu au cours de la seconde moitié du XXe siècle.

À la Bpi, niveau 3, Cinéma, **791.044 VAL**

Le cinéma au féminin



Au-delà du plaisir visuel : féminisme, énigmes, cinéphilie

Mulvey, Laura

Editions Mimésis, 2017

Ensemble de textes rédigés entre 1975 et 2011 marqués par la redécouverte féministe de la psychanalyse et les transformations induites par le développement des technologies numériques au cinéma.

À la Bpi, niveau 3, Cinéma, **791.01 MUL**



Le regard féminin : une révolution à l'écran

Brey, Iris

Editions de l'Oliviers, 2020

L'auteure étudie l'histoire cinématographique pour voir comment les réalisateurs et réalisatrices dépassent ce que Laura Mulvey a appelé le regard masculin et qui consiste à ne jamais voir les femmes comme des sujets agissants. Elle met en lumière les façons de filmer les femmes sans en faire des objets et de partager la singularité des expériences féminines en réinventant la forme filmique.

À la Bpi, niveau 3, Cinéma, **791.045 BRE**

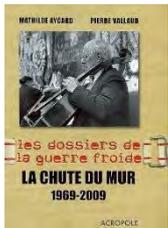


Retrouver l'entretien de Sophie Maintigneux qui fut directrice de la photographie d'Helga Reidemeister sur le film *Gotteszell – Quartier de femmes* dans le numéro 8 du magazine *Balises* : « *Helga Reidemeister, une cinéaste allemande* » pp. 9-10 et un dossier consacré à la cinéaste sur le site du webmagazine via le lien suivant :

<https://balises.bpi.fr/dossier/reidemeister/>

Le cinéma d'Helga Reidemeister

Autour de *Dans la splendeur de ce bonheur* et *Eclairage de fond*



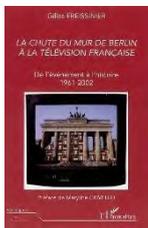
La chute du mur, 1969-1989 : les dossiers de la guerre froide

Vallaud, Pierre

Acropole, 2009

A l'aide de documents rares, l'auteur analyse la guerre idéologique menée par deux grandes puissances, les Etats-Unis et l'URSS. Il décrit les années Nixon, la période de la détente avec Brejnev, la propagande et les guerres au Nicaragua, au Laos, au Yémen et en Afghanistan. Il montre ensuite l'espoir suscité par la chute du mur de Berlin en 1989.

À la Bpi, niveau 2, Histoire, **930.76 AYC**



La chute du mur de Berlin à la télévision française : de l'événement à l'histoire, 1961-2002 : l'image du mur de Berlin à la télévision française, études de magazines d'actualité et de documentaires

Freissinier, Gilles

L'Harmattan, 2005

La télévision française diffusa en direct et quasi en continu les événements de la chute du mur de Berlin. Que se passa-t-il alors, et particulièrement le 9 novembre 1989, et comment cela fut-il montré et vu en France ? Cet ouvrage, issu d'un mémoire de maîtrise en histoire, propose un parcours qui part d'une destruction physique et aboutit à une construction médiatique et symbolique.

À la Bpi, niveau 2, Histoire, **943-85 FRE**



Le mur de Berlin : histoire, mémoires, représentations

PIE Peter Lang, 2016

Une quinzaine de contributions d'historiens, de germanistes, de philosophes, d'historiens de l'art et de la musique retracent l'histoire du mur de Berlin, de sa construction en 1961 à sa chute en 1989. Grâce aux traces matérielles ou symboliques, elles explorent aussi ce qu'il en reste dans les mémoires ainsi que ses représentations dans l'art et la littérature.

À la Bpi, niveau 2, Histoire, **943.4 MUR**



Berlin est trop grand pour Berlin

Zischler, Hanns

Éditions Macula

Suite de promenades dans Berlin de l'écrivain et acteur qui fait des portraits de flâneurs, décrit les spécificités de la ville, son inscription dans l'espace.

À la Bpi, niveau 3, Langues et Littératures, **830 « 19 » ZISC 4 BE**



La cicatrice : Berlin Est-Ouest 1988-2004

Jeanneney, Jean-Noël

Huitième jour, 2005

Cet ouvrage montre Berlin avant et après la démolition du mur et cherche les empreintes de l'histoire restées présentes dans l'urbanisation de la ville. Chaque photographie est accompagnée d'un texte complétant le regard du photographe qui inscrit ce travail dans une réflexion sur la mémoire et l'histoire.

À la Bpi, niveau 3, Arts, **770 TOUR**



Paroles d'acteurs : participation des habitants au renouvellement urbain à Berlin

Bernard, Hélène

Plan urbanisme, CERTU, 2006

Description de la manière dont l'ensemble des acteurs (habitants, professionnels, bailleurs sociaux et élus) ont vécu les expériences de renouvellement urbain dans les quartiers sensibles de Berlin.

À la Bpi, niveau 2, Géographie, urbanisme **913.32 BER**



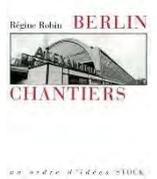
Changement urbain et démocratie participative à Berlin : ethnographie du grand ensemble de Marzahn

Cuny, Cécile

Maison des sciences de l'homme 2014

Analyse des pratiques d'appropriation de l'espace et d'engagement politique de trois groupes sociaux cohabitant dans le grand ensemble de Marzahn, à la périphérie de Berlin-Est, depuis la réunification : l'ancienne Intelligenz déclassée, les familles populaires et les immigrés. Un éclairage sur les effets sociaux et spatiaux des transformations, et sur la recomposition du rapport à la politique.

À la Bpi, niveau 2, Géographie, urbanisme **913.39(43) CUN**



Berlin chantiers : essai sur les passés fragiles

Robin, Régine

Stock, 2001

Des flâneries berlinoises inspirées de Walter Benjamin. "Je suis, avant tout, un flâneur sociologique, écrit R. Robin, historienne, sociologue et écrivain. Je propose ici des balades aussi bien dans l'histoire que dans l'espace urbain, dans le discours social que dans la littérature."

À la Bpi, niveau 2, Géographie, urbanisme **913.39(43) ROB**



Architectures au-delà du Mur, 1989-2009 : Berlin, Varsovie, Moscou

Pomian, Krysztof

Picard, 2009

A la fin de la Seconde guerre mondiale, Berlin-Est et Varsovie, sous régime communiste, ont été reconstruites selon le modèle de la ville socialiste comme l'avait été Moscou dans les années 30. A la chute du Mur, en 1989, ces villes sont devenues les chantiers les plus importants d'Europe.

À la Bpi, niveau 2, Géographie, urbanisme **724-8 BER**

Edgar Morin
Dans Berlin en
métamorphoses



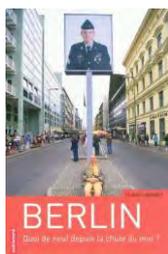
Dans Berlin en métamorphoses

Morin, Edgar

Cherche-midi, 2019

Berlin par Edgar Morin. Ce livre est d'abord celui d'un amoureux de Berlin, imprégné depuis son enfance par le cinéma berlinois des années 1920. Edgar Morin, dès la fin de la guerre, se passionne pour cette ville aux transformations successives – le Berlin dévasté, le Berlin reconstruit, les Berlin séparés, puis réunis. Avec son talent d'observateur unique, mais aussi d'éternel baroudeur, curieux et malin, il nous emmène dans ses pérégrinations hardies, du bureau d'Hitler ravagé, qu'il pénétra non sans malice en 1945, au Berlin-Est communiste de la guerre froide, où il se rendit pour un séjour cocasse avec des amis, dans la Celtaquatze Renault prêtée par Marguerite Duras. Ce livre est enfin l'expression de soixante-dix ans de mémoire d'un grand sociologue et penseur, mémoire d'une ville où se sont joués, à diverses reprises, le sort de l'Europe et celui du monde.

À la Bpi, niveau 2, Sociologie, démographie **30 MORI 1**



Berlin : quoi de neuf depuis la chute du Mur?

Leborey, Claire

Autrement, 2009

Portrait de la capitale allemande aux dettes et au taux de chômage records mais qui attire toujours autant. Sept chapitres lui sont consacrés : architecture et métamorphoses, mémoire en chantier, les nuits électriques, plate-forme de création artistique mondiale, kinostadt, la deuxième ville turque et ville fragile, précaire et inventive.

À la Bpi, niveau 2, Géographie, urbanisme, **913.39(43) BER**



Berlin : le génie de l'improvisation

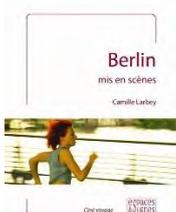
Masbounji, Ariella

Parenthèses, 2017

Des architectes urbanistes explorent la politique de Berlin face à la gentrification, à la croissance démographique, à la montée des prix de l'immobilier et aux déficits publics. Ils montrent comment la ville met en place ses stratégies pour accueillir les habitants, les touristes et les entreprises :

partenariats public-privé, initiatives citoyennes, actions sociales et économiques, entre autres.

À la Bpi, niveau 2, Géographie, urbanisme, **913.39(43) MAS**



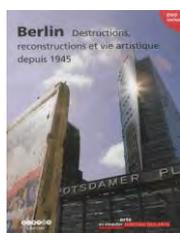
Berlin mis en scènes

Larbey, Camille

Espaces et signes, 2017

Une visite guidée de Berlin à travers ses liens avec le cinéma. Le journaliste met en lumière les lieux emblématiques qui ont servi de décor à de nombreux films réalisés par Fritz Lang, Josef von Sternberg, Wim Wenders, Tom Tykwer ou Wolfgang Becker. ©Electre 2017

À la Bpi, niveau 3, Cinéma, **791.041 LAR**



Berlin : destructions, reconstructions et vie artistique depuis 1945

CNDP, Seren, 2013

Une étude sur Berlin autour de la littérature, de l'urbanisme de la musique et du cinéma depuis 1945. Avec des matériaux et des pistes pour permettre aux professeurs d'aider leurs élèves à construire une réflexion et un regard sur la vie berlinoise.

À la Bpi, niveau 3, Arts, **704.38 BER**



Berlin Based

Dieutre, Vincent

Adavision, 2020

Sa lumière, ses bars enfumés, ses terrains vagues : de Berlin les personnes que nous rencontrons ici chérissent différents aspects. Vincent Dieutre met quelques visages et voix sur la multitude d'artistes qui s'y sont installés depuis la chute du Mur. En interrogeant chacun à la fois sur son arrivée et sur un potentiel départ, il dépeint la façon dont Berlin s'inscrit dans des histoires personnelles, qui se trouvent en retour imprégnées par l'histoire d'une ville. Ce que chacun raconte, avec ses mots et sa sensibilité propres, c'est aussi ce qu'elle lui a appris : le vocabulaire des sentiments de la langue allemande, la force de vivre dans le froid ou dans la précarité...

À consulter à la Bpi, durée : 1h29min



Une institution dégradante, la prison

Rostaing, Corinne

Gallimard, 2021

Fruit d'une enquête de trente ans dans les prisons françaises, cette étude propose une réflexion sur le sens des peines de prison dans les sociétés démocratiques. L'auteure analyse les effets de l'incarcération, montrant que l'isolement, l'ennui ou la promiscuité provoquent une crise identitaire et morale chez les prisonniers. Elle interroge également la place faite à l'insertion.

À la Bpi, niveau 3, Droit, **343.85 ROS**



Prisons de femmes : Janine, Janet et Debbie, une histoire américaine

Guillaumaud-Pujol, Claude

Le Temps des cerises, 2012

A partir d'entretiens avec trois détenues américaines, cette description des conditions générales de détention, la vie quotidienne des femmes ainsi que leurs moyens d'expression face au système judiciaire aborde également la situation carcérale aux Etats-Unis de façon générale.

À la Bpi, niveau 2, Sociologie, démographie **305.35 GUI**



La sexualité en prison de femmes

Joël, Myriam

Presses de Sciences Po, 2017

Pendant deux ans, la sociologue Myriam Joël a recueilli les confidences de 80 détenues et 70 professionnels et bénévoles officiant en détention féminine. Son enquête rapporte une parole étonnamment libre sur un sujet frappé d'illégitimité et ignoré des sciences sociales : la sexualité en prison de femmes. Ouvrant la perspective bien au-delà de son objet, tour à tour émouvant, drôle, dérangeant, l'ouvrage montre que l'univers carcéral n'a rien d'un isolat spatial et temporel.

Consultable à la Bpi



Les quartiers mères-enfants : l' « autre côté » du dedans

Cardi, Coline

Association Champ pénal, 2014

À partir d'une étude ethnographique des « quartiers mères-enfants » en prisons de femmes, réalisée sur la base d'archives, d'entretiens et d'observations, cet article éclaire la dimension genrée du traitement pénitentiaire et, au-delà, du contrôle social des femmes.

Consultable via le lien suivant : <https://journals.openedition.org/champpenal/8762>

Around of *Un intérêt obstiné pour l'argent*



« Le plus beau métier du monde » : dans les coulisses de l'industrie de la mode

Mensitieri, Giulia

La Découverte, 2020

Fondée sur une enquête auprès des travailleurs créatifs du monde de la mode, une étude des conditions réelles de travail dans ce milieu, mettant en lumière sa précarité, ses dynamiques d'exploitation et son prestige social. Les pratiques caractéristiques des industries culturelles et créatives, issues du capitalisme contemporain sont décrites.

À la Bpi, niveau 2, Sociologie, démographie **301.3 MEN**



Une précarité glamour : le travail créatif dans la mode

Mensitieri, Giulia

Presses universitaires de Paris Nanterre, 2018

La mode occupe une place centrale dans les économies contemporaines. Les sociétés financières et marques de luxe affichent d'énormes chiffres d'affaires, alors que les produits et les images de la mode circulent à l'échelle mondiale en mobilisant désirs et consommations. Or les productions et les circulations de ces biens et de ces imaginaires de luxe et de beauté sont assurées par une multitude de travailleurs créatifs, autant socialement et symboliquement valorisés que précaires.

Consultable via le lien suivant : <https://journals.openedition.org/teth/1247>

Around of *Texas-Kaboul* et *Mon cœur voit la vie en noir*

Dans son film *Texas-Kaboul*, Helga Reidemeister part à la rencontre de quatre femmes qui ont décidé de s'opposer à la guerre et s'inscrivent par leur propos et leurs actes dans la lignée de ces figures du pacifisme, figures du féminisme que sont Marcelle Cappy et Jeanne Alexandre.

Cédric Weil
Jeanne Alexandre
Une pacifiste intégrale



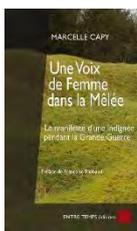
Jeanne Alexandre : une pacifiste intégrale

Weil, Cédric

Presses de l'Université d'Angers, 2005

A travers la vie de J. Halbwachs-Alexandre, agrégée de lettres en 1913, professeur de philosophie et militante féministe résolument tournée vers la paix, l'auteur étudie le pacifisme militant du début du siècle, le suffragisme féministe, les organismes et associations militant pour la paix et pour les droits des femmes. Prix Mnémosyne 2004.

À la Bpi, niveau 2, Politique, **320.8 WEI**



Une voix de femme dans la mêlée : le manifeste d'une indignée pendant la Grande guerre : version intégrale non censurée

Capy, Marcelle

Entre-temps éditions, 2015

Journaliste féministe, l'auteure propose un plaidoyer pour la paix, en pleine Première Guerre mondiale. D'abord censuré en 1916, il a été publié dans sa version intégrale en 1936.

À la Bpi, niveau 2, Histoire, **944-855 CAP**



Le premier féminisme allemand, 1848-1933 : un mouvement social de dimension internationale

Presses universitaires du Septentrion, 2013

Cet ouvrage propose un regard historiographique actualisé sur les femmes et le genre en Allemagne, ainsi que sur l'histoire des associations et des lieux de sociabilité féministes, depuis la révolution de 1848, qui a permis de faire émerger des figures emblématiques, jusqu'à l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler.

À la Bpi, niveau 2, Sociologie, démographie, **300.11(091) PRE**



Focus sur l'Afghanistan dans le cinéma documentaire

https://www.lesyeuxdoc.fr/selections/Actualit%C3%A9_Afghanistan



Regards cinématographiques sur l'Afghanistan

Tanner Beguelin, Suzanne

L'Harmattan, 2022

Quelle connaissance de l'Afghanistan le cinéma peut-il nous apporter ? Les films analysés ici, en nous faisant partager les expériences humaines des protagonistes, nous permettent de découvrir divers aspects de la société afghane, l'oppression des femmes et leurs manières de la combattre, les conséquences des guerres et du fanatisme religieux sur la vie quotidienne, les réalités de l'exil. Sortis entre 2003 et 2021, les films constituant ce corpus, quatre fictions et six documentaires, ont tous été présentés en Europe.

À la Bpi, niveau 3, Cinéma, **791.041(55)**