

41 bis quai de Loire 75019 Paris
Tél: 01.46.59.01.53.

lightcone@lightcone.org

www.lightcone.org

DOSSIER DE PRESSE

LES 30 ANS DE LIGHT CONE

célébrés cet automne à Paris
en deux temps forts

Soirée

SCRATCH EXPANDED 2012

Samedi 15 septembre 2012
aux Voûtes à partir de 19H30

Nous sommes heureux de vous inviter à cette «soirée anniversaire» des **30 ans de Light Cone** qui aura lieu aux Voûtes dans le 13ème arrondissement de Paris, 19 rue des frigos.

A cette occasion, films, projections en plein air, performances, installations et concert sont présentés, reflétant la diversité des pratiques liées au cinéma expérimental.

Il s'agit de la sixième édition de Scratch Expanded, festival consacré aux pratiques du cinéma élargi (installations, multi-écrans, performances, cinéma élargi).

Il sera possible de découvrir à la fois des films représentatifs de la collection de Light Cone, projetés en plein air dans le jardin des voûtes, mais aussi de découvrir tout au long de la soirée un ensemble de performances, concert et installations.

A l'image de la collection de Light Cone, la programmation de cette soirée festive et éclectique est internationale.

Trois jours de rétrospective

LIGHT CONE 1982-2012

les 16, 17 et 18 novembre 2012
au Centre Georges Pompidou

A l'occasion de ses 30 ans d'existence, Light Cone est invité pendant trois jours par le Centre Georges Pompidou, les 16, 17 et 18 novembre 2012 et présentera six programmes composés des films de la collection.

D'autres programmes, issus de cette sélection, circuleront en amont et en aval de cet événement «**Light Cone: 1982-2012**» dans plusieurs villes du monde (Le Havre, Montréal, Bruxelles, Naples..)

contact presse, Claire Renier: renierclaire3@gmail.com

AUX VOÛTES

Samedi 15 septembre à partir de 19H30

PAF: 8 Euros/ouverture des portes à 19H30/ Restauration sur place

PERFORMANCES

20H30: ENFANCE de Michèle BOKANOWSKI (France)

Voix: BILAL et Suleyman BOKANOWSKI , 2011, 27'

Cette pièce est une commande de Radio France, réalisée dans le studio du compositeur.

Michèle Bokanowski est compositrice de musique électroacoustique. De 1972 à 1984, elle compose des pièces pour concert, *Koré*, *Pour un pianiste*, *Trois chambres d'inquiétude*, *Tabou*, et pour le cinéma.

Elle réalise la musique des films de Patrick Bokanowski et de son long métrage *L'Ange*, un film connu internationalement. Depuis 1985, elle a également composé dans le cadre du théâtre avec la comédienne et metteur en scène Catherine Dasté, ainsi que pour des chorégraphes, Hideyuki Yano, Marceline Lartigue et Bernardo Montet. En 2004, elle réalise le court-métrage *Fenêtres*, distribué par Light Cone.

L'oeuvre musicale de Michèle Bokanowski se caractérise par des sons concrets, une prise en compte de l'espace, une primauté à l'expressivité, et à la mise en valeur du support. Certaines de ses pièces dans la succession et l'agencement des séquences donnent l'impression d'une narrativité.

Dans *Phone Variations* (1986-1988), des fragments vocaux et des musiques empruntées à des réponders téléphoniques deviennent matériau sonore et, dans ces compositions «found footage», qui mettent en avant l'aspect intimiste des messages elle met en avant à nouveau le support analogique et la bande magnétique.

21H15: QUELQUES MINUTES DE SOLEIL APRES MINUIT de Xavier QUEREL (France)

performance cinématographique, 16mm,30' environ

Quelques minutes de soleil après minuit est une performance cinématographique dans laquelle Xavier Quérel pratique l'improvisation.

Avec Christophe AUGER et Jérôme Noetinger, Xavier Quérel forme la Cellule d'Intervention Metamkine. Leurs performances allient projections 16 mm et musique électroacoustique, dans la tradition du «cinéma élargi».

Ils ont présenté leur travail en France, au Canada, aux Etats-Unis au Japon et en Australie.

Depuis 1988, Xavier Quérel pratique l'improvisation avec des projecteurs 16mm mais aussi avec la lumière. Il a créé des spectacles d'ombre, solo pour projecteur 16mm ou encore des performances associant des films et de la musique. Simultanément, il met en place et gère un labo de cinéma permettant de réaliser soi-même un film de A à Z. Par ailleurs, il anime de nombreux ateliers et a participé au développement du «102», lieu autogéré de Grenoble.

«Venez vous asseoir à la marge des règles traditionnelles du cinéma. Bien sûr les principes de base sont présents: lumière, obturateur, son, écran, œil, cerveau, imaginaire. Mais les conventions sont bousculées. Le dispositif est renversé, le projecteur devient instrument, l'opérateur joue en direct, devant vous. *Quelques minutes de soleil après minuit* propose une expérience singulière. Sous la précision du geste se déploie un univers sur le fil, entre rêve et réalité, intime et chaos. Pellicule allumeuse, sauvage et passagère. Saturation des flux. Suspension, silence fragile. Les flashes se réveillent, la mécanique hurle. Nos rétines deviennent infidèles et se laissent noyer dans un pur éphémère.» Xavier Quérel

22H15: THE HARMONIC CONDENSER ENGINIUM de Bruce McCLURE (Etats-Unis)

Performance cinématographique ,16 mm, 30'

Bruce McClure ne montre pas ses films. Il performe ses films.

Après des études d'architecture, Il a travaillé pendant une vingtaine d'années dans des cabinets d'architecte sur des projets de résidence. En 1994, son approche du cinéma l'a amené à créer des systèmes utilisant des intervalles de lumière pour affecter notre perception du mouvement. A l'origine, le projecteur de film 16 mm a été utilisé comme un instrument pour organiser la lumière et le son dans des "performances de projecteurs". Bruce McClure a ainsi participé à de nombreux festivals internationaux. Il a donné ainsi une nouvelle définition au rôle du projecteur, et comme d'autres cinéastes expérimentaux a participé à l'apparition de nouvelles formes de cinéma, appelé par la suite "cinéma élargi".

Dans ses performances, des formes géométriques lumineuses minimalistes, comme la ligne, le carré, ou le cercle, apparaissent et évoluent tout du long. Dans la lignée des cinéastes expérimentaux structuralistes, ses performances se situent dans la lignée des films *flickers* ou films à clignotement. Le spectateur, immergé dans un univers sonore et visuel puissant, vit une véritable expérience. au caractère envoûtant.

23H30: LIVING IS MOSTLY WASTING TIME de GLIMGRILL (Autriche)

Michaela GRILL (live vidéo) et Andreas BERGER (electronics, guitars), 20'

Living is mostly wasting time est une improvisation audiovisuelle réalisée en direct par le duo d'artistes GLIMGRILL, composé de Michaela Grill et Andreas Berger.

Michaela Grill est une cinéaste née en 1971. Après des études à Vienne, Glasgow et Londres, elle a réalisé un grand nombre de films et de vidéos. Elle a élargi sa pratique à l'installation et à la performance audiovisuelles et cinématographiques. Ses œuvres ont montrées dans des expositions et des festivals dans le monde entier. Elle travaille régulièrement avec des musiciens et compositeurs pour ses productions : Andreas Berger.....

Actuellement, Michaela Grill vit et travaille à Vienne.

Andreas Berger est né en 1971. Il a commencé à réaliser des musiques pour des films et des performances à partir de 2003. Il est membre du groupe «Liquid Loft».

Depuis 2004, il a composé deux solos: «Music for fieldrecordings» et «Aerial view of model».

Il a réalisé dernièrement la bande sonore du dernier film de Michaela Grill «Forêt d'expérimentation», 2012.

INSTALLATIONS

visibles tout au long de la soirée

OCEAN BAZAR de Vivian OSTROVSKY et Silvi SIMON (France)

installation 16 mm, 2011

Océan Bazar, installation multimédia née de la collaboration de deux réalisatrices de films, est une immersion dans le monde marin, vie sous l'eau, vie de rivage, scènes de plage...Les films sont projetés sur ou au travers d'objets de plage ou de sculptures optiques. Le dispositif produit une multitude d'images et de perceptions donnant l'impression d'images directement sorties du rêve ou de la mémoire.

Cette installation mêle des images super 8, tournées par les artistes et des images publiques diffusées sur internet. Le spectateur oscille ainsi entre mémoire individuelle et mémoire collective.

NEVER A FOOT TOO FAR EVEN, Daïchi SAÏTO (Canada)

Double-projection 16 mm sur boucleurs, son, 2011

Violon **Malcolm GOLDSTEIN**

D'origine japonaise, Daïchi Saïto est une figure du cinéma expérimental canadien, à travers ses activités de diffusion et de création au sein du collectif Double Négative, qu'il a co-fondé. Il explore dans ses films les relations entre le son et l'image, l'amenant à prendre davantage conscience de l'acte de voir et d'entendre. La question de la perception est primordiale dans son œuvre. Ses films et ses installations reflètent la sensation et l'expérience personnelle que l'artiste a eues de lieux et espaces.

Dans l'installation NEVER A FOOT TOO FAR, EVEN, Daïchi Saïto s'est approprié un court extrait d'un film 35 mm d'un vieux film de Kung Fu. Son installation est un "film d'action sans action". Composée d'une double projection avec deux projecteurs 16 mm, et dont les images des bandes se recoupent pour n'en former qu'une seule, l'installation nous montre une figure dans l'obscurité cherchant son chemin dans la forêt, passant de façon continue d'un état statique au mouvement. L'image et le son se transforment en permanence, suivant les détours d'un voyage sans destination précise. Le palindrome présent dans le titre fait allusion au principe structurel du film, construit sur une combinaison variée de séquences récurrentes, remettant en question la progression linéaire, une des caractéristiques d'un film plus classique.

Le compositeur Michael Goldstein a composé une œuvre originale pour cette pièce.

NEVER A FOOT TOO FAR, EVEN a été réalisée grâce au soutien financier du "Canada Concile for the Arts for the commissioning project Lost Secret of the Royal", organisé par le LIFT et le Toronto Reel Asian International Film Festival.

PROJECTIONS EN PLEIN AIR

De 22H00 à 00H30, Light Cone propose dans le jardin des voûtes la projection d'une sélection de films silencieux, courts, longs et moyens métrages issus de la collection.

AU CENTRE POMPIDOU

«Light Cone: 1982-2012»

Les 16, 17 et 18 novembre 2012

A l'occasion des 30 ans de Light Cone, le Centre Georges Pompidou accueille l'association et présente six programmes composés de films de la collection.

D'autres programmes, issus de cette sélection, circuleront en amont et en aval de cet événement, dans plusieurs villes du monde (Le Havre, Montréal, Bruxelles, Naples..)

Vendredi 16 novembre 2012: projection à 20h30 (suivi d'un cocktail au Centre)

Samedi 17 nov 2102: projections à 16h, 18h30, 20h30

Dimanche 18 nov: projections à 17h30 et 20H39

Un livret présentant les séances accompagnera ces trois jours de programmation, avec des textes de **Jean-Michel BOUHOURS** et **Emeric DE LASTENS**

1. LE PREMIER CERCLE

En février 1982, Yann Beauvais et Miles McKane fondaient Light Cone, qui allait devenir trente ans plus tard une des plus importantes collections de films expérimentaux en Europe et dans le monde, un catalogue aujourd'hui riche de près de 3500 films, vidéos et œuvres numériques dans lequel tous les grands mouvements de l'avant-garde sont représentés.

Cette histoire a également été écrite par les cinéastes dont les travaux ont été montrés à l'initiative des fondateurs dans les toutes premières séances Scratch ou qui ont, dès 1982, déposé leurs films au catalogue. D'autres se sont engagés dans la structure à travers leur travail bénévole ou salarié. Cette séance qui leur rend hommage est aussi une occasion de montrer des œuvres de « cinéma élargi » - champ investi par les cinéastes de Light Cone depuis les débuts - puisque quatre films du programme sont présentés en double-écran.

Yann Beauvais, RR, 1976-1985, 16mm, double-écran, n&b, sil, 6'

Miles McKANE, PAYSAGE NATAL, 1983, vidéo, coul, sil, 3'

JAKOBOIS, PLUIE DE ROSES, 1984, 6mm, coul, son, 3'20

Rose LOWDER, PARCELLE, 1979, 16mm, coul, sil, 3'

David WHARRY, WISHFUL THINKING - GENERAL PICTURE : EPISODE 3, 1978, 16mm, n&b, son, 4'15

Georges REY, L'HOMME NU, 1969, 16mm, coul, sil, 3'

William MORITZ, ELYSIAN FIELDS 1980 16mm coul son 3'

UNGLEETULIPES AQUATIQUES 1990 16mm coul, son, 5'15

Jennifer BURFORD BROWN SUGAR 1985, 16mm, double-écran, coul, son, 5'

Christina KENNEDY, ALMOST AS GOOD AS CHRISTMAS, 1986, vidéo, double-écran, coul, son, 4'

Martine ROUSSET, CAROLYN I, 1977, 16mm, n&b, son, 10'

Vivian OSTROVSKY, COPACABANA BEACH, 1982, 16mm, coul, son, 10'

Téo HERNANDEZ, MICHEL NEDJAR, 1978, vidéo, coul, sil, 13'

Malcolm LE GRICE, THRESHOLD, 1972, 16mm, double-écran, coul, son, 10'

2. COLLECTION VIVANTE 1

Si le catalogue Light Cone réunit un important fond patrimonial, la création cinématographique contemporaine qui y est représentée en fait une véritable collection vivante. Depuis toujours, Light Cone favorise la visibilité des travaux d'artistes contemporains, notamment par le biais de ses projections régulières intitulées Scratch. Ces projections ont marqué (et continuent de le faire) l'engagement d'artistes-cinéastes et plasticiens - envers une pratique de cinéma radicale et est devenu un lieu permanent d'échanges et de questionnement sur l'histoire et les pratiques contemporaines de l'image en mouvement.

Gisèle RAPP-MEICHLER, ROSA ROT, 2001, vidéo, n&b, son, 8'

Pip CHODOROV, JONAS MEKAS IN PARIS 10/97, 1997, 16mm, coul, son, 4'

Nicolas REY, TERMINUS FOR YOU, 1996, 16mm, n&b, son, 10'

Daniel BURKHARDT, GRUNDLOS, 2005, vidéo, n&b, son, 2'30

Jürgen REBLE, ZAGREB TRAM STATION, 2009, vidéo, n&b, son, 8'

Jean-Michel BOUHOURS, VAGUES À COLLIOURE, 1991, 16mm, coul, son, 6'

Christophe GUERIN, LE HAVRE: PORT, 2008, vidéo, n&b, son, 6'

Paul CLIPSON, CHORUS, 2009, 16mm, coul, son, 7'

Marcelle THIRACHE, FENICE, 2003, 16mm, coul, son, 3'

Frédérique DEVAUX, BRI(N)S D'IMAGES, 1998, 16mm, coul, son, 5'

Olivier FOUCHARD, PAPIILLON, 2006, 16mm, coul, son, 6'

Joost REKVELD, # 3, 1994, 16mm, coul, sil, 4'

Steven WOLOSHEN, BRU HA HA!, 2002, 35mm, coul, son, 2'08

3. COLLECTION VIVANTE 2

Deuxième volet de ce cycle « collection vivante » qui propose un aperçu des œuvres contemporaines marquantes du catalogue de Light Cone, les films de ce programme ont pour la plupart sillonnés les festivals du monde entier, de Rotterdam à Toronto, de New York à Oberhausen.

Christopher BECKS, OUVERTURE, 2010, 35mm, n&b, sil, 5'
Peter-Conrad BEYER, DE DENTRO, 2006, vidéo, coul, son, 10'
Ben RUSSELL, RIVER RITES, 2011, vidéo, coul, son, 11'30
Anja CZIOSKA, FILMSCRIBBLE / FUTURE I / VISION, 2010, 16mm, n&b, sil, 3'
Yves-Marie MAHE, RELRAP ERDNETNE SUOV ED EDALAM DNER EM AÇ, 2010, vidéo, n&b, son, 1'45
Martha COLBURN, CATS AMORE, 2002, 16mm, coul, son, 2'30
FLATFORM, SUNDAY 6TH APRIL 11:42 A.M., 2008, vidéo, coul, son, 6'12
RAMIR SJ., DEPARTURE, 2007, vidéo, coul, son, 3'28
Emmanuel LEFRANT, PARTIES VISIBLE ET INVISIBLE D'UN ENSEMBLE SOUS TENSION, 2009, 35mm, coul, son, 7'
Thorsten FLEISCH, ENERGIE!, 2007, vidéo, n&b, son, 5'03
Daïchi SAÏTO, TREES OF SYNTAX, LEAVES OF AXIS, 2009, 35mm, coul, son, 10'
Félix DUFOUR-LAPERRIÈRE, STRIPS, 2009-2010, 35mm, n&b, son, 5'32

4. EXCLUSIVITÉS EUROPÉENNES

Même si aucune règle n'impose aux cinéastes qui déposent leurs films au catalogue de Light Cone une quelconque exclusivité, il n'en reste pas moins qu'au fil du temps la collection propose en distribution des œuvres de cinéastes majeurs auxquels les programmeurs n'ont accès en Europe qu'à travers Light Cone.

Arthur LIPSETT, VERY NICE VERY NICE, 1961, vidéo, n&b, son, 6'
Raphaël MONTANEZ ORTIZ, DANCE NUMBER ONE, 1985, vidéo, n&b, son, 3'
AI RAZUTIS, MELIES CATALOGUE - VISUAL ESSAYS N°2, 1973, 16mm, coul, son, 7'30
Mike HOOLBOOM, IN THE FUTURE, 1998, 16mm, n&b, son, 3'
Aldo TAMBELLINI, BLACK IS, 1965, 16mm, n&b, son, 4'
Dwinnel GRANT, COLOR SEQUENCE, 1943, 16mm, coul, sil, 2'30
Nathaniel DORSKY, AUBADE, 2010, 16mm, coul, sil, 11'30
Yo OTA, INCORRECT CONTINUITY, 1999, 16mm, cou, son, 9'
Stan VANDERBEEK, WHEEEELS NO. 2 (The Immaculate Contraption), 1958, 16mm, n&b, son, 5'
Gordon MATTA-CLARK, TREE DANCE, 1971, 16mm, n&b, sil, 9'36
Jeanne LIOTTA, LORETTA, 2003, 16mm, coul, son, 4'
Cécile FONTAINE, SPACED ODDITTIES, 2004, 16mm, n&b, son, 4'20
Paolo GIOLI, QUANDO L'OCCHIO TREMA, 1988, 16mm, n&b, sil, 10'57

5. AVANT-GARDE HISTORIQUE

Les films disponibles au catalogue de Light Cone ont été réalisés de 1905 à nos jours par plus de 650 artistes et cinéastes du monde entier, majoritairement situés aux alentours des principaux foyers de production que sont l'Amérique du Nord, l'Autriche et l'Allemagne ainsi que la France. La collection n'exclut aucune époque ni aucun style relevant du spectre du cinéma expérimental mais elle réunit avant tout un important fonds patrimonial comprenant notamment l'œuvre cinématographique complète d'artistes majeurs du XXe siècle : des films des années vingt et trente ainsi que la production filmique des avant-gardes de l'entre-deux-guerres.

Paul STRAND & Charles SHEELER, MANHATTA, 1921, 16mm, n&b, sil, 4'
Hans RICHTER, RYTHMUS 23, 1923, 16mm, n&b, sil, 3'
Marcel DUCHAMP, SCHWECHATER, 1925, 16mm, n&b, sil, 8'25
Guido SEEGER, KIPHO, 1925, 16mm, n&b, sil, 6'
Germaine DULAC, DISQUE 957, 1928, 16mm, n&b, sil, 6'
Jean PAINLEVE, LES PANTOPODES, 1929-1930, 16mm, n&b, son, 6'
Lazlo MOHOLY-NAGY, LICHTSPIEL SCHWARZ-WEISS-GRAU, 1930, 35mm, n&b, sil, 5'30
Henri STORCK, TRAINS DE PLAISIR, 1930, 16mm, n&b, sil, 7'
Walther RUTTMANN, IN DER NACHT, 1931, 16mm, n&b, son, 7'
Oskar FISHINGER, STUDIE N° 7, 1931, 35mm, n&b, son, 2'30
Len LYE, COLOUR BOX ou KALEIDOSCOPE, 1935, 35mm, coul, son, 5'
Harry SMITH, EARLY ABSTRACTIONS N°1,2, 1939-1956, 16mm, coul, son, 6'
James & John WHITNEY, FILM EXERCISE N° 2-3, 1944, 16mm, coul, son, 4'
Maya DEREN, A STUDY IN CHOREOGRAPHY FOR CAMERA, 1945, 16mm, n&b, sil, 3'
Marie MENKEN, HURRY HURRY, 1957, 16mm, coul, son, 3'

6. FIGURES

Le catalogue de Light Cone est aussi le reflet des avant-gardes d'après-guerre et des grandes tendances de la création cinématographique après les années 1960 - avec des œuvres de cinéastes précurseurs, devenus aujourd'hui de véritables figures du cinéma expérimental ou celui de l'art contemporain.

Maurice LEMAITRE, FILM ANNONCE, 1993, 16mm, coul, son, 3'
Peter KUBELKA, SCHWECHATER, 1957-1958, 35mm, coul, son, 2'
Gunvor NELSON, MY NAME IS OONA, 1969, 16mm, n&b, son, 10'
Paul SHARITS, PIECE MANDALA/END WAR, 1966, 16mm, coul, sil, 5'
Guy SHERWIN, CYCLES 1, 1972-1977, 16mm, n&b, son, 5'
Stan BRAKHAGE, THE GARDEN OF EARTHLY DELIGHTS, 1981, 16mm, coul, sil, 2'30
Robert BREER, RECREATION, 1957, 16mm, coul, son, 2'
Eija-Liisa AHTILA, ME/WE, 1993, 35mm, n&b, son, 1'40
Barbara HAMMER, MENSES, 1974, 16mm, coul, son, 4'
Christian BOLTANSKI, L'HOMME QUI LÈCHE, 1969, 16mm, coul, son, 2'30
Kurt KREN, 7/64 LEDA UND DER SCHWAN, 1964, 16mm, coul, sil, 2'56
Patrick BOKANOWSKI, AU BORD DU LAC, 1993, 35mm, coul, son, 6'
Jonas MEKAS, CASSIS, 1966, 16mm, coul, son, 4'30
Sarah PUCILL, YOU BE MOTHER, 1990, 16mm, coul, son, 7'
Ken JACOBS, THE DISCOVERY, 2008, vidéo, coul, sil, 5'
Matthias MÜLLER & Christoph GIRARDET, MANUAL, 2002, vidéo, coul, son, 10'

Des programmes issus de cette sélection «**Light Cone: 1982-2012**», circuleront en amont et en aval de cet événement dans plusieurs villes du monde, programmés entre autres par:

Elu par cette crapule, Le Havre (France), en avant-première le 31 mai 2012

Galerie de la Reine, Bruxelles (Belgique), le 27 septembre 2012

Festival du Nouveau Cinéma, Montréal (Canada) : les 10-21 Octobre 2012

Galeria Morra, Naples (Italie) : les 8-11 novembre 2012

Centre Pompidou, Paris (France) : les 16, 17 et 18 novembre 2012

OffOff, Gent (Belgique), les 26 novembre 2012

Atelier Impopulaire, Milan (Italie) : les 8 décembre 2012

Light Cone est soutenu par le Ministère de la culture, la Région Île de France, la Mairie de Paris et le Centre National de la Cinématographie

Les Voûtes

19 rue des frigos

75013 Paris

lesvoutes@lesvoutes.org

Métro : Bibliothèque François Mitterrand (ligne 14)

Quai de la gare (ligne 6)

Bus : 89,62

Centre Pompidou

75191 Paris cedex 04

Standard : +33 (0)1 44 78 12 33

Public handicapé : +33 (0)1 44 78 16 73

Entrée principale par la piazza, place Georges Pompidou.

Entrée pour les handicapés moteurs et public non voyant rue du Renard angle Saint-Merri.

 Rambuteau, Hôtel de Ville, Châtelet

 Châtelet - Les Halles

 21, 29, 38, 47, 58, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 81, 85, 96

 Parc autos payant : entrée par la rue Beaubourg et par la voie souterraine des Halles

Light Cone

157, rue de Crimée - Atelier 105- 75019 Paris

courrier : 41bis, Quai de Loire, 75019 Paris

+33 1 46 59 01 53 (du lundi au vendredi de 10h à 18h)

<http://www.lightcone.org> / lightcone@lightcone.org / contact presse, Claire Renier: renierclaire3@gmail.com

Métro : Crimée (ligne 7) ou Laumière (ligne 5)