

40
ANS
de
LIGHT
CONE

CARTES BLANCHES

DU 9 NOVEMBRE 2021 AU 29 MAI 2022

9-12 NOVEMBRE 2021 | SÉVILLE
40 Years of Light Cone, Activating the Cinema - Carte blanche à Yann Beauvais au Sevilla European Film Festival (SEFF).

3 FÉVRIER 2022 | PARIS
Cette tempête est ce que nous appelons le progrès - Carte blanche à Miles McKane à Scratch Projection.

27 MARS 2022 | MARSEILLE
Carte blanche à Light Cone présentée par Eleni Gioti aux Épisodes de Monoquini.

et rétrospective des films de Cécile Fontaine au Vidéorum 2.

6 AVRIL 2022 | LE HAVRE
Carte blanche à Light Cone présentée par Emmanuel Lefrant au MuMaBoX du Musée d'art moderne André Malraux.

12 AVRIL 2022 | BORDEAUX
Carte blanche à l'Atelier 105 de Light Cone présentée par Eleni Gioti aux Épisodes de Monoquini.

FERNAND LÉGER & SES INSPIRATIONS

LUNDI 13 JUN 2022 | 21H00 | FONDATION LA RUCHE-SEYDOUX

Projection en plein air dans les jardins de la Ruche de films autour de l'œuvre Le Ballet Mécanique de Fernand Léger.

Séance présentée par l'historien du cinéma Federico Rossin.

Le *Ballet Mécanique*, monument du cinéma, est le plus souvent présenté de nos jours dans des programmes qui n'incluent que les chefs-d'œuvre canonisés des années 20. Avec cette séance, nous ne voulons pas effacer les similitudes et les points communs entre le *Ballet* et le corpus de l'avant-garde, mais plutôt proposer une sorte de philologie sauvage pour détecter avec humour les sources d'inspiration du film. Nous voulons ainsi défendre la tradition propre des salles de cinéma de l'avant-garde de programmer des œuvres d'artiste accompagnés de films d'animation et de voyage, de films publicitaires et scientifiques, mais aussi de films *tarjets* à la crème et des westerns. On verra peut-être

alors Le *Ballet mécanique* révéler dans sa structure une sorte de programmation en abîme, et on comprendra ainsi la raison pour laquelle Henri Langlois le considérait comme son film fétiche et l'origine secrète de tout son travail à venir. (F.R.)

▲ AU PROGRAMME

RIGADIN PEINTRE CUBISTE
Georges MONCA
 1912 / HD / n&b / silencieux / 7

THE FACE ON THE BAR ROOM FLOOR
Charles CHAPLIN
 1914 / HD / n&b / silencieux / 12

CENT DOLLARS MORT OU VIF
Jean DURAND
 1911-1912 / HD / n&b / silencieux / 13

CROSSING THE GREAT SAGRADA
Adrian BRUNEL
 1924 / 16mm / n&b / silencieux / 15

FORCES TELLURIQUES

MARDI 14 JUN 2022 | 19H00 & 21H00 | LUMINOR-HÔTEL DE VILLE

Double séance conçue et présentée par Federico Rossin.

« L'étude des rites métallurgiques a montré la survivance, dans l'alchimie occidentale, de très antiques croyances telluriques : mythes du feu divin, de la terre-mère. »

– Michel Caron et Serge Hutin, *Les alchimistes*, 1959.

« Enfermé ici, dans ce vallan purement tellurique, avec à peine la tâche des diatomées sur les pierres de granit et tout le reste est de la pierre dans toutes ses variétés. »

– Jean Giono, *Poids du ciel*, 1938.

ΚΟΣΜΟΦΟΝΙΑ [COSMOGONIA]

Ce programme intitulé Κοσμογονία [cosmogonia], ce qui signifie littéralement « la naissance du cosmos », se compose d'une série de films qui sont des variations en crescendo sur le complexe des mythes concernant l'origine de l'univers, ses lois et son évolution. Le motif des eaux primordiales est un symbole récurrent dans toutes les civilisations et cultures antiques où l'eau représente l'origine des choses : la Bible mais aussi les mythologies égyptienne, hindoue et grecque associent l'image de l'eau aux idées de naissance, de renaissance et de purification. Dans ces mythologies, le motif de la montagne sacrée est également présent et souvent associé à celui de l'eau, en tant que voie qui relie le ciel à la terre, la montagne au sommet de laquelle on vit en contact avec les dieux.

Pour figurer plastiquement le mythe de la création et de l'origine, on descend ici dans les profondeurs du visible en quête d'une révélation, plongeant dans la matérialité du film jusqu'à la perte de nos repères, puis on s'élève vers les sommets de la perception, et la séance devient ainsi un voyage initiatique, une tentative de toucher avec les yeux les forces telluriques. (F.R.)

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ [ΑΠΟΚΑΤΑΣΙΣ]

Αποκατάστασις [apokatastasis] signifie littéralement « le rétablissement ou la restauration de l'univers à son état primordial ou original ». Ce mythe fondateur est lié à la doctrine de l'éternel retour : lorsque les

FOCUS DAÏCHI SAÏTO

MERCREDI 15 JUN 2022 | 20H30 | LUMINOR-HÔTEL DE VILLE

Séance en présence du cinéaste, animée par Federico Rossin.

« *Obscurum per obscurius, Ignotum per ignotius* » : on dirait que Daïchi Saïto a adopté depuis ses débuts cette ancienne devise alchimique, « aller vers l'obscur et l'inconnu par ce qui est plus obscur et inconnu encore ». Ses films sont « éphémères, transitoires. » Son travail plastique, pendant le tournage et ensuite en labo avec la tireuse optique, est toujours réalisé image par image, car pour ce cinéaste d'origine japonaise, « dès qu'une image est née, elle est déjà morte, supplantée par un autre cycle de vie et de mort. » Son œuvre est de toute évidence imprégnée de ses études de philosophie et de Sanskrit : l'invention des frères Lumière est pour Saïto, en bon élève

▲ AU PROGRAMME

TREES OF SYNTAX, LEAVES OF AXIS
 2009 / 35mm / couleur / sonore / 10'

ENGRAM OF RETURNING
 2015 / 35mm / couleur / sonore / 18' 30

EARTHEARTHEARTH
 2021 / 35mm / couleur / sonore / 30'

TABLE RONDE & PROJECTION

JEUDI 16 JUN 2022 | 19H00 | LE BAL

À l'occasion de la célébration de son 40e anniversaire, *Light Cone*, l'un des plus importants distributeurs au monde de films expérimentaux et d'avant-garde, revient sur son histoire et s'interroge sur les moyens de diffusion des films de son catalogue. La soirée s'articulera autour d'une table ronde qui portera sur ces questions et qui sera suivie de la projection du film *Soft Fiction* de Chick Strand, en lien avec l'exposition de Judith Joy aux BAL.

LE CINÉMA EXPÉRIMENTAL À L'HEURE DE L'ÉVOLUTION DES TECHNOLOGIES

« Comment penser l'évolution des structures de diffusion de films expérimentaux alors que la transformation radicale du paysage esthétique et politique bouleverse fondamentalement les pratiques des cinéphiles nés avec internet et les jeux vidéo immersifs? À l'occasion de cette table ronde réunissant spécialistes de la distribution et de la diffusion du cinéma expérimental, nous

interrogerons les pratiques traditionnelles des projections publiques en salle, puis celles qui relèvent du « cinéma exposé », c'est-à-dire des diffusions en boucle de films dans le cadre de projections muséales, pour ensuite ouvrir le débat sur les projections privées sur les plateformes – les demandes de ce type ont afflué pendant la pandémie et *Light Cone* a su y répondre – et les nouvelles pratiques qu'elles induisent. Enfin nous présenterons les dernières recherches sur la technologie des blockchains, dont un des domaines intéresse particulièrement le monde de l'art, les NFT (*Non Fungible Tokens*, ou *Jetons non fungibles*). »

– Gisèle Rapp-Meichler

Intervenants : Jonathan Pouthier, attaché de coopération et chargé de la programmation de la collection des films au Musée National d'Art Moderne - Centre Pompidou Maria Kourkouta, cinéaste Mattis Meichler, journaliste Débat modéré par Gisèle Rapp-Meichler.

SCRATCH EXPANDED #10

VENDREDI 17 & SAMEDI 18 JUN 2022 | 19H00-1H00 | LES VOÛTES

Pour cette 10e édition de SCRATCH EXPANDED, *Light Cone* continue son inlassable exploration des formes liées aux pratiques du cinéma élargi mais, pour cette édition anniversaire, en invite des artistes qui ont pour la plupart marqué les éditions précédentes. En parallèle des installations et des performances cinématographiques proposées, des projections de films en 16mm et en 35mm auront lieu en plein air, dans le jardin des Voûtes, et deux programmes d'œuvres vidéo seront également présentés.

THE CLOUDS ARE NOT LIKE EITHER ONE—THEY DO NOT KEEP ONE FORM FOREVER

Installation de Viktoria SCHMID
 3 projecteurs 16mm, 3 écrans, noir & blanc avec filtres couleur, 2014

V. Schmid se tourne vers les pionniers et leurs recherches sur les procédés photochimiques de sorte à ré-actualiser ces derniers et les réinventer ou présent. Cette œuvre se base sur la méthode de James Clerk Maxwell sur le mélange additif des couleurs qui a produit la première photographie en couleur en 1861. Le procédé consiste à placer des filtres rouge, vert et bleu devant l'objectif de l'appareil photo, transformant une image en noir et blanc en une exposition subtilement teintée. Dans cette pièce, Schmid utilise trois boucles 16mm représentant des nuages, filmées à travers des filtres rouge, vert et bleu, puis projetées à travers un filtre de la même couleur sur trois écrans décalés. L'écran le plus proche présente un triptyque avec chaque couleur présentée séparément; lorsqu'elle traverse un deuxième écran translucide plus éloigné, les images se chevauchent, les nuages glissent les uns sur les autres; enfin, le troisième écran opaque présente les trois couleurs en une seule image, point culminant du processus. Une installation sculpturale qui dirige l'intérêt vers chaque composant individuel. Et si la pellicule couleur cessait d'exister? Schmid se pose cette question et tente d'y répondre en se tournant vers le passé...

– Kim Knowles

LE CHEMIN DES PIXELS
 Une installation de moniteurs qui diffusent des œuvres vidéo de la collection de *Light Cone*. Ses années 80 avaient vu exploser la recherche vidéo-graphique impulsée par Paik et Vostell et bien sûr la VHS. Si la musique s'en est vite emparée pour réaliser des clips, la vidéo a quant à elle permis l'accessibilité à une expérimentation toujours en devenir, et quel que soit son sujet, l'œuvre ici produite inclut la manipulation du médium dans son projet. Avec des œuvres de Kiki Picasso, Victoria Keddie, Simon Payne, Kelly Egan, Alain Languet, Lia, etc.

– Gisèle Rapp-Meichler

CINÉMA PERMANENT
 Projection en boucle de films et de vidéos dans des programmes proposés par Christophe Guérin et Clément Verrier, cinéastes membres de *Light Cone*.

Viktoria Schmid
 Artiste plasticienne et cinéaste installée à Vienne, elle travaille à la

Film Series (1975-en cours) et les pièces de performance en direct telles que *Man with Mirror* (1976-en cours) impliquent des phénomènes humains, animaux et naturels transcrits en tant que sujets filmiques, tandis que ses films sonores optiques et ses performances explorent une grande variété d'idées audiovisuelles abstraites.

33 FRAMES A FOOT

Performance de Vicky SMITH
 projecteur 16mm, peinture, silencieux, 20', 2013

« Dans cette pièce, je pose mon pied recouvert de peinture sur la bande de film qui, avec 33 images, n'atteint pas la mesure universelle d'un pied, soit 40 images. L'œuvre porte essentiellement sur la manière de perturber les conventions du cinéma en brisant les mesures et les divisions préexistantes de la pellicule, mais je la conçois également comme un geste féministe, à l'instar de Carolee Schneemann, qui qualifie de « fémisation du film » le fait de bouillir sur la pellicule son propre fluide corporelle. »

BICYCLE TYRE TRACK
Performance de Vicky SMITH
 projecteur 16mm, vélo, peinture, silencieux, 20', 2012

« Cette performance physique avec de la pellicule transforme le vélo en caméra. L'idée m'est venue à partir des méthodes de mes anciens professeurs qui réalisaient des films et des performances à partir d'outils 'féminins' tels que la machine à coudre et le landau, afin d'explorer les caractéristiques que ces objets partageaient avec l'appareil cinématographique. Cette œuvre poursuit ma recherche sur la pellicule sans utiliser de caméra, et implique la visée, l'équilibre et la pression. Cela attire l'attention sur la faillibilité du corps humain, et s'écarte ainsi de l'efficacité et de la régulation mécaniques. »

Vicky Smith
 Cinéaste travaillant depuis 30 ans dans le domaine de l'animation expérimentale. Son œuvre, exclusivement réalisée en 16mm, oscille entre le film, la performance et l'installation.

WASHI MM
Performance de Lynn LOO
 16mm, son, 30', 2017

« C'est un film fait à la main qui utilise du papier japonais Washi (fabriqué à partir d'écorce de mûrier) collé sur la bande de film. L'œuvre explore les lignes, les formes, les ombres, la profondeur et la lumière à travers les changements rythmiques des motifs qui créent à la fois les images et les sons du film. Le MM du titre vient de l'artiste Mary Martin dont je m'inspire dans cette série. L'imagerie produit également la bande sonore des trois projecteurs mixée en direct par Guy Sherwin. »

Bruce McClure
 Architecte de formation, il réside à Brooklyn, New York. Depuis les années 90, il joue des performances dans le monde entier, le plus souvent dans les lieux liés au cinéma expérimental où à la musique underground. Les images qu'il projette en 16mm sont abstraites (il s'agit le plus souvent de clignotements (flickers) en noir et blanc), et il utilise des pédales d'effets pour transformer le son des boucles de films qui passent au travers des projecteurs. Ces performances sont des expériences physiques intenses, qui poussent le spectateur aux limites de ce qu'il peut endurer de la projection cinématographique et de la boucle sonore.

Lynn Loo
 Originaire de Singapour, elle a enseigné la musique avant de partir à Chicago pour étudier le cinéma expérimental à la School of the Art Institute of Chicago, dont elle est sortie diplômée en 2001. Son travail implique souvent une manipulation directe de la pellicule et des procédés d'impression. La performance de film 16mm élargi *Vowels & Consonants* (2005) a marqué le début de

LES BOÎTES DE LA NUIT

DIMANCHE 19 JUN 2022 | 19H00-1H00 | LA STATION-GARE DES MINES

Les *Boîtes de la Nuit* est un événement éphémère et festif autour de la rencontre de quelques personnes à travers une assez courte unité de temps, avec les artistes Marie Cambois et Lottus Eddé Khouri (mouvements et danse), Gaëlle Rouard (projections et interventions lumineuses), Christophe Cardoen (lumière), Jérôme Nœtinger (DJ et électroacoustique), Yan Betgebder (DJ et danse), Guillaume Laidain (DJ) et Christophe Cattoen (borman).

Yan Betgebder, qui aime errer dans les boîtes de nuit et les traverser sans nécessairement consommer ni danser, a décidé de partager cette passion pour créer sa propre boîte de nuit où la lumière dépassera sa simple fonction d'éclairage, où la

DARKNESS, DARKNESS BURNING BRIGHT

Film interprété en direct par Gaëlle ROUARD

2021, 16mm, son, 69'

Filmé et projeté en 16mm, le dernier opus de Gaëlle Rouard se déroule en deux actes. D'abord « Prélude », où l'intrigue s'ancre dans un paysage en ombres chinoises, irisées, pleines de sensations. Foisonnement d'herbes hirsutes, et parmi elles la touche rare d'un chardon se détache et se goûte comme un bonbon acidulé, tel le papillon qui le butine. Chaque plan se contemple comme un tableau vivant, clair-obscur, rembrandtesque. La vie s'incarne dans l'émulsion tel un commencement. Pourtant ce sont les ténébres et la mort qui invitent à la méditation, comme nous l'indique « Oraison », le titre du deuxième acte. Le prisme du celluloid révèle les perceptions, il donne à voir la poésie et la force narrative de l'abstraction. Une belle métaphore du cinéma argentique que Gaëlle Rouard élabore dans son propre laboratoire. Elle y expérimente depuis de longues années des techniques particulières qui rendent son travail unique.

Gaëlle Rouard
 Diplômée de l'École Supérieure d'Art Visuel de Genève en 1996, elle s'implique très tôt dans plusieurs projets collectifs à Grenoble (le 102, le MTK). Installée dans le Trièves, elle se constitue progressivement un arsenal de production personnel qui permettra la création d'œuvres aussi rares que précieuses. Dans le noir du laboratoire et le scintillement lumineux du projecteur 16mm, les films adviennent, avec le temps qu'il faut. Pour parler de ses interventions en public, elle préfère parler d'interprétation en direct de ses films plutôt que de performance.

PERFORMANCE DE METAMKINE
 16mm, son, 30'

Le musicien et les cinéastes sont sur scène, faisant face au public. Deux miroirs installés dans la salle reflètent les images sur un écran placé derrière eux. Sons et images sont travaillés en direct. La Cellule d'Intervention développe une idée de jeu entre image et son, le projecteur cinéma étant appréhendé comme un instrument ou même titre que le magnétophone à bandes. Du cinéma pour les oreilles, de la musique pour les yeux.

La Cellule d'Intervention Metamkine est formée de Christophe Auger, Xavier Quérel et Jérôme Nœtinger. Leurs performances allient projections 16mm et musique électroacoustique, dans la grande tradition du « cinéma élargi ». Depuis 1987, ils ont présenté leur travail dans plusieurs festivals, cinémas, galeries et espaces indépendants, en France, en Europe, au Canada et aux États-Unis, au Japon et en Australie.

EXPOSITION SCRAPBOOK

DU JEUDI 9 AU MERCREDI 29 JUN 2022 | GALERIE RUE ANTOINE

2022 marque un moment important pour *Light Cone*, celui de son 40e anniversaire. Un événement comme celui-ci doit être célébré de la meilleure façon possible. *Light Cone* s'est constitué grâce aux cinéastes et à leurs films qui ont intégré la collection au fil des ans. Nous avons donc eu l'idée de les faire participer directement à un projet éditorial, un livre dans lequel nous publions leurs contributions : lettres, cartes postales, photographies, dessins, arrêts sur image, collages, etc. qu'ils ou elles nous ont envoyés à l'occasion de cet anniversaire. Un scrapbook collectif dans lequel la matérialité des objets – le papier, la photographie, la couleur, l'écriture manuscrite – fait écho à celle que le cinéma argentique draine avec lui et que nous avons toujours défendu. Un livre d'images est né, et à travers la constitution de cette micro-collection, un musée portatif d'une centaine d'œuvres, des œuvres prêtes à être exposées et qui restent, précieuses, dans les archives de *Light Cone*.

– Federico Rossin

Parallèlement aux événements des 40 ans qui auront lieu du 13 au 19 juin 2022 à Paris, et à la parution du livre, nous voulions rendre hommage à la générosité des artistes que nous défendons

Parallèlement aux événements des 40 ans qui auront lieu du 13 au 19 juin 2022 à Paris, et à la parution du livre, nous voulions rendre hommage à la générosité des artistes que nous défendons

RÉTROSPECTIVE GERMAINE DULAC

DU JEUDI 16 AU JEUDI 30 JUN 2022 | LA CINÉMATHEQUE FRANÇAISE

Light Cone s'associe à la Cinéma-thèque Française qui rend hommage à Germaine Dulac, pionnière féministe de l'avant-garde française cinématographique des années 20, à l'occasion d'une rétrospective de ses films. Au programme, une soirée d'ouverture (*La Fête espagnole* et *La Folie des vaillants*) présentée par Tami Williams, historienne du cinéma, une projection de la copie restaurée de *La Coquille* et le *Clergyman* présentée par Gisèle Rapp-Meichler, présidente de *Light Cone*, et enfin une séance de « cinéma pur » conçue et présentée par Emmanuel Lefrant, directeur de *Light Cone*.

▲ AU PROGRAMME

DIMANCHE 19 JUN
LA COQUILLE ET LE CLERGYMAN
Germaine DULAC
 1927 / 35mm / n&b / silencieux / 40'

Séance présentée par Gisèle Rapp-Meichler

DIMANCHE 26 JUN
VERS LE CINÉMA PUR ET AU-DELÀ

Séance présentée par Emmanuel Lefrant

LE BALLET MÉCANIQUE
Fernand LÉGER & Dudley MURPHY
 1924 / 16mm / n&b teinté / sonore / 18'

CINQ MINUTES DE CINÉMA PUR
Henri CHOMETTE
 1925-1926 / 16mm / n&b / silencieux / 5'

EMAK BAKIA
MAN RAY
 1926 / 16mm / n&b / silencieux / 17'

COMBAT DE BOXE
Charles DEKEUKELEIRE
 1927 / 16mm / n&b / silencieux / 7' 30

LA MARCHÉ DES MACHINES
Eugène DESLAW
 1928 / 35mm / n&b / silencieux / 9'

ÉTUDE CINÉGRAPHIQUE SUR UNE ARABESQUE

Germaine DULAC
 1929 / 35mm / n&b / silencieux / 6' 17

LIGHT RHYTHMS
Francis BRUGUIÈRE & Oswald BLAKESTON
 1929-1930 / DCP / n&b / sonore / 5' 19

LICHTSPIEL SCHWARZ-WEISS-GRAU
László MOLNAY-NAGY
 1930 / 35mm / n&b / silencieux / 5' 30

INFORMATIONS PRATIQUES

FONDATION LA RUCHE-SEYDOUX
 2 passage de Dantzig, 75015 Paris
 ☎ Convention (12)
 Tarif: 5 €

LUMINOR-HÔTEL DE VILLE
 20 rue du Temple, 75004 Paris
 ☎ Hôtel de Ville (1, 11)
 Tarif: 10 € (plein) / 8 € (réduit)

LE BAL
 6 Impasse de la Défense, 75018 Paris
 ☎ Place de Clichy (2, 13)
 Tarif: 7 € (réservation obligatoire le-bal.fr)

LES VOÛTES
 19 rue des Frigos, 75013 Paris
 ☎ Bibliothèque François Mitterrand (14)
 Tarif 1 soirée: 12 € (plein) / 10 € (réduit)
 Tarif 2 soirées: 20 € (plein) / 15 € (réduit)

PASS 40 ANS
 Ce pass vous permet d'assister à toutes les séances dédiées au 40 ans de *Light Cone* hormis celles de la rétrospective Germaine Dulac. Il faut cependant faire une réservation en ligne pour la séance qui se déroule au BAL.

Ce pass est uniquement disponible en prévente sur helloasso.com
 association-light-cone/boutiques/pass-40-ans-de-light-cone
 Tarif plein: 50 €
 Tarif réduit (étudiants et chômeurs): 40 €

Créée en 1982, *Light Cone* est une association culturelle non lucrative dont le but est la distribution, la connaissance et la sauvegarde du cinéma expérimental. Son action concerne aussi bien les formes qu'a connues ce cinéma à travers l'histoire que les recherches plus contemporaines.

Light Cone distribue aujourd'hui plus de 6000 films et vidéos de plus de 800 artistes en France et à l'étranger.

[www.lightcone.org](https://lightcone.org)
lightcone@lightcone.org
 T. +33 (0) 1 46 59 01 53