LIGHT CONE

CINÉMA EXPÉRIMENTAL

40 ANS DE LIGHT CONE

DOSSIER DE PRESSE

LIGHT CONE
CINÉMA EXPÉRIMENTAL

CONTACT PRESSE

LIGHT CONE

Adresse bureau :
157 rue de Crimée, atelier 105
75019 Paris

Adresse postale :
41 bis quai de la Loire, boite 16
75019 Paris

lightcone@lightcone.org
+33 (0)1 46 59 01 53
wwww.lightcone.org

COMMUNICATION

Miguel Armas :
miguel.armas@lightcone.org

LIGHT CONE

distribution,
diffusion et sauvegarde
du cinéma expérimental

Créée en 1982, Light Cone est une association à but non lucratif dont l'objectif premier est la distribution, la connaissance et la sauvegarde du cinéma expérimental dont elle s'attache à assurer la promotion en France et dans le monde.

Son action concerne aussi bien les formes qu'a connues ce cinéma à travers l'histoire que les recherches plus contemporaines.

Le catalogue de Light Cone représente, par son volume et son exhaustivité, une des plus précieuses et importantes collections de films expérimentaux et d'avant-garde en Europe et dans le monde, assurant aujourd'hui la distribution de plus de 6 000 films et vidéos (de 1895 à nos jours) de 800 artistes, aussi bien en France qu'à l'étranger.

Light Cone
40 ANS

CÉLÉBRER 40 ANS DE CINÉMA EXPÉRIMENTAL

Light Cone fête ses 40 ans avec une multitude de cartes blanches, projections, performances, discussions et festivités qui s'étalent durant toute l'année 2022. Le coeur de ces évènements aura lieu du jeudi 9 juin au dimanche 19 juin 2022 à Paris.

Vous trouverez dans ce dossier de presse les temps forts de cette programmation, conçue et présentée par Emmanuel Lefrant, directeur de Light Cone, et Federico Rossin, historien du cinéma.

Light Cone
40 ANS
2022

LES ÉVÈNEMENTS

FERNAND LÉGER ET SES INSPIRATIONS 05
lundi 13 juin 2022 | Fondation La Ruche-Seydoux

FORCES TELLURIQUES 07
mardi 14 juin 2022 | Luminor-Hôtel de Ville

FOCUS DAÏCHI SAÏTO 11
mercredi 15 juin 2022 | Luminor-Hôtel de Ville

TABLE RONDE & PROJECTION 12
jeudi 16 juin 2022 | Le BAL

SCRATCH EXPANDED #10 15
vendredi 17 et samedi 18 juin 2022 | Les Voûtes

LES BOÎTES DE LA NUIT 24
dimanche 19 juin | La Station-Gare des Mines

EXPOSITION SCRAPBOOK 26
du 9 au 29 juin 2022 | Galerie Rue Antoine

RÉTROSPECTIVE GERMAINE DULAC 27
du 16 au 30 juin 2022 | Cinémathèque Française

VISUELS POUR LA PRESSE 28

INFORMATIONS PRATIQUES 29

EN SAVOIR PLUS SUR LIGHT CONE 31

lundi 13 juin 2022
21h00

Fondation
La Ruche-Seydoux

Tarif unique 5€

Light Cone
40 ANS

FERNAND LÉGER ET SES INSPIRATIONS

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 *tartes 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.

(SUITE) ...

lundi 13 juin 2022
21h00

Fondation La Ruche-Seydoux

Tarif unique 5€

Light Cone
40 ANS

... (SUITE)

FERNAND LÉGER ET SES INSPIRATIONS

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 / sonore / 13'

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

LA CIRCULATION DU SANG
Jean COMANDON
1912 / HD / n&b / silencieux / 5' 34

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

KIPHO
Guido SEEBER
1925 / 16mm / n&b / silencieux / 6'

mardi 14 juin 2022
19h00 & 21h00

Luminor-Hôtel de Ville

Tarif plein 10 €
Tarif réduit 8 €

Light Cone
40 ANS

FORCES TELLURIQUES

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 vallon purement tellurique, avec à peine la tâche des diatomées sur les pierriers de granit et tout le reste est de la pierre dans toutes ses variétés. »
— Jean Giono, *Poids du ciel*, 1938.

I. ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ [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.

mardi 14 juin 2022
19h00 & 21h00

Luminor-Hôtel de Ville

Tarif plein 10 €
Tarif réduit 8 €

Light Cone
40 ANS

... (SUITE)

FORCES TELLURIQUES

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.

AU PROGRAMME

CREATION
Stan BRAKHAGE
1979 / 16mm / couleur / silencieux / 16'
https://lightcone.org/fr/film-195-creation

ÎLE DE OUESSANT
David DUDOUIT
2010 / 16mm / couleur / silencieux / 10' 20
https://lightcone.org/fr/film-11445-ile-de-ouessant

DES NUAGES AUX FÊLURES DE LA TERRE
Philippe COTE
2007 / DCP / coul-n&b / silencieux / 18' 00
https://lightcone.org/fr/film-10440-des-nuages-aux-felures-de-la-terre

LE GRANIER, PAYSAGE ÉTUDE N°1
Olivier FOUCHARD
2007 / 35mm / couleur / silencieux / 15'
https://lightcone.org/fr/film-4622-le-granier

ASLEEP
Paulo ABREU
2012 / DCP / coul-n&b / sonore / 12' 20
https://lightcone.org/fr/film-8048-asleep

PER UNA SELVA OSCURA
Emmanuel LEFRANT
2022 / 35mm / couleur / sonore / 8' 25
https://lightcone.org/fr/film-13612-per-una-selva-oscura

mardi 14 juin 2022
19h00 & 21h00

Luminor-Hôtel de Ville

Tarif plein 10 €
Tarif réduit 8 €

Light Cone
40 ANS

... (SUITE)

FORCES TELLURIQUES

II. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ [APOKATASTASIS]

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 étoiles reprendront la même position qu'au début de l'univers, une grande conflagration aura lieu, et le temps et le monde commenceront alors un nouveau cycle (la palingénésie, ou la « naissance à nouveau, la régénération »). À la fin des temps, lorsque le feu aura anéanti le monde, la rédemption universelle surviendra et toutes les créatures seront réintégrées dans la plénitude du divin, s'y dissolvant et retournant à leur état primordial. Le feu et la destruction revêtent ainsi un caractère non pas définitif mais purificateur. Après la destruction par les flammes, la transformation de la matière en poussière et cendre, le monde retournera à l'eau, l'origine de la vie. Matière et mémoire, histoire et métaphysique, deviennent dans ces films les éléments d'une expérimentation alchimique du visible. De la dystopie à l'utopie. — F.R.

mardi 14 juin 2022
19h00 & 21h00

Luminor-Hôtel de Ville

Tarif plein 10 €
Tarif réduit 8 €

Light Cone
40 ANS

... (SUITE)

FORCES TELLURIQUES

AU PROGRAMME

KALTES TAL
Johannes KRELL & Florian FISCHER
2016 / DCP / couleur / sonore / 11' 56
https://lightcone.org/fr/film-12113-kaltes-tal

APRÈS LE FEU
Jacques PERCONTE
2010 / DCP / couleur / sonore / 7'
https://lightcone.org/fr/film-7214-apres-le-feu

THE SHIFTING SANDS
Madi PILLER
2018 / DCP / n&b / sonore / 9' 26
https://lightcone.org/fr/film-11834-the-shifting-sands

ALAYA
Nathaniel DORSKY
1976-1987 / 16mm / couleur / silencieux / 28'
https://lightcone.org/fr/film-442-alaya

THE SNOWMAN
Phil SOLOMON
1995 / 16mm / couleur / sonore / 8' 30
https://lightcone.org/fr/film-1376-the-snowman

ELLI
Esther URLUS
2015-2016 / 16mm / couleur / sonore / 8'
https://lightcone.org/fr/film-11049-elli

mercredi 15 juin 2022
20h30

Luminor-Hôtel de Ville

Tarif plein 10 €
Tarif réduit 8 €

Light Cone
40 ANS

FOCUS DAÏCHI SAÏTO

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 de Cocteau, « la mort 24 images par seconde, ou bien la vie 24 images par seconde ; dans tous les cas, cela veut dire la même chose. » Ces trois films en 35mm nous montrent son parcours platonicien de cinéaste-alchimiste qui trouve la clarté dans l'obscurité de la caverne. Et ils bouleversent notre perception en dessillant nos yeux aveuglés. — F.R.

AU PROGRAMME

TREES OF SYNTAX, LEAVES OF AXIS
2009 / 35mm / couleur / sonore / 10'
https://lightcone.org/fr/film-5481-trees-of-syntax-leaves-of-axis

ENGRAM OF RETURNING
2015 / 35mm / couleur / sonore / 18' 30
https://lightcone.org/fr/film-10174-engram-of-returning

EARTHEARTHEARTH
2021 / 35mm / couleur / sonore / 30'
https://lightcone.org/fr/film-13353-earthearthearth

jeudi 16 juin 2022
19h00

Le BAL

Tarif unique 7€
(réservation obligatoire
sur le-bal.fr)

Light Cone
40 ANS

TABLE RONDE & PROJECTION

À l'occasion de la célébration de son 40ème 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 Ross au 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 ? A 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 fongibles). » — Gisèle Rapp-Meichler

jeudi 16 juin 2022
19h00

Le BAL

Tarif unique 7€
(réservation obligatoire
sur le-bal.fr)

Light Cone
40 ANS

... (SUITE)

Intervenants : Jonathan Pouthier, Viktoria Schmid, Mattis Meichler
Débat modéré par Gisèle Rapp-Meichler

Jonathan Pouthier est diplômé de la Femis. Depuis 2011, il est attaché de conservation au Musée National d'Art Moderne – Centre Pompidou à Paris, chargé de la programmation de la collection des films. Il est l'auteur de nombreux articles sur les relations entre le film et les arts visuels parmi lesquels « Storm De Hirsch. Quick Fire ». Il a été le commissaire de plusieurs expositions, parmi lesquelles : *The Site of Film* (KANAL-Centre Pompidou Bruxelles, 2018, co-commissaire Philippe-Alain Michaud) ou *Le reste est ombre. Pedro Costa, Rui Chafes, Paulo Nozolino* (Centre Pompidou, juin 2022, co-commissaire Philippe-Alain Michaud).

Victoria Schmid est une artiste plasticienne et réalisatrice, elle vit à Vienne, et travaille à la croisée entre le cinéma et l'espace d'exposition. Son travail a été présenté au niveau national et international dans des expositions et des festivals de cinéma. Elle a étudié la réalisation de films à la Friedl Kubelka School, est titulaire d'une licence en études cinématographiques de l'université de Vienne et d'un master en *Time-Based Media* de l'Université d'Art et Design de Linz. Les différents supports qu'elle utilise, comme le film, la vidéo et la photographie, sont les co-auteurs de son travail - elle apprécie que leurs caractéristiques spécifiques forment ses pièces.

jeudi 16 juin 2022
20h00

Le BAL

Tarif unique 7€
(réservation obligatoire
sur le-bal.fr)

Light Cone
40 ANS

... (SUITE)

Mattis Meichler est diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux. Après une carrière de journaliste - chef du service Monde puis du Web d'un quotidien - il a rejoint la société Hash Consulting comme directeur d'agence de communication spécialisée dans la blockchain, les NFT et les cryptomonnaies. Il s'intéresse particulièrement aux usages de la blockchain dans l'art.

Gisèle Rapp-Meichler est cinéaste et présidente de Light Cone. Elle a co-fondé la Coopérative des Cinéastes et KMP avant de rejoindre Light Cone à la fin des années 1980. Elle travaille sur plusieurs axes, du film d'essai, expérimental, d'art ou documentaire.

Projection

« Il est rare de trouver un film érotique où la perspective féminine domine à la fois le discours narratif et les rythmes visuels et sonores avec lesquels le film est structuré. Strand continue de célébrer dans ses documentaires personnels brillants et novateurs son thème, la réaffirmation de la dure résilience de l'esprit humain » — Marsha Kinder

SOFT FICTION
Chick STRAND
1979 / 16mm / noir et blanc / sonore / 56'
https://lightcone.org/fr/film-13709-soft-fiction

Film présenté par Federico Rossin

vendredi 17 et
samedi 18 juin 2022
19h30 - 1h00

Les Voûtes

Pour une soirée
Tarif plein 12 €
Tarif réduit 10 €

Pour les deux soirées
Tarif plein 20 €
Tarif réduit 15 €

Light Cone
40 ANS

SCRATCH EXPANDED #10

Pour cette 10ème édition de SCRATCH EXPANDED aux Voûtes, Light Cone continue son inlassable exploration des formes liées aux pratiques du cinéma élargi mais, pour cette édition anniversaire, en invitant 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 auront lieu en plein air, dans le jardin des Voûtes, et deux programmes de films et des vidéos seront également présentés en boucle.

LE CHEMIN DES PIXELS
Une installation de six moniteurs qui diffusent des œuvres vidéo de la collection de Light Cone. Les années 80 avaient vu exploser la recherche vidéographique 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 Longuet, Lia, etc.
— Gisèle Rapp-Meichler

CINÉMA PERMANENT
Projection en boucle d'œuvres vidéo (programmations de Clément Verrier et Christophe Guérin).

PROJECTIONS 16MM EN PLEIN AIR
Projection de films silencieux 16mm dans le jardin des Voûtes (programmation de Miguel Armas et Mariya Nikiforova).

Découvrir toutes les œuvres >
https://lightcone.org/fr/news-757-scratch-expanded-10

vendredi 17 et
samedi 18 juin 2022
19h30 - 1h00

Les Voûtes

Pour une soirée
Tarif plein 12 €
Tarif réduit 10 €

Pour les deux soirées
Tarif plein 20 €
Tarif réduit 15 €

Light Cone
40 ANS

Avec le soutien de :

Federal Ministry
Republic of Austria
Arts, Culture,
Civil Service and Sport

forum culturel autrichien par

... (SUITE)

SCRATCH EXPANDED #10

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

Installation de Viktoria Schmid (2014)

3 projecteurs 16mm, 3 écrans, noir & blanc avec filtres couleur, 2014

L'installation de V. Schmid se tourne vers les pionniers et leurs recherches sur les procédés photochimiques de sorte à ré-actualiser ces derniers et les réinventer au présent. Cette œuvre s'inspire de 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 glissant 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...

Viktoria Schmid

voir p. 13

vendredi 17 et
samedi 18 juin 2022
19h30 - 1h00

Les Voûtes

Pour une soirée
Tarif plein 12 €
Tarif réduit 10 €

Pour les deux soirées
Tarif plein 20 €
Tarif réduit 15 €

Light Cone
40 ANS

... (SUITE)

SCRATCH EXPANDED #10

MAN WITH MIRROR

Performance de Guy Sherwin (1976)

16mm et miroir, silencieux, 10', 1976

vendredi 17/6 & samedi 18/6 à 20h30

« *Man with Mirror* est une performance qui utilise un film, un miroir et un interprète. La performance originale de 1976 portait sur l'illusion de l'espace au cinéma et j'étais à la fois sur le film et en direct puisque j'étais facilement disponible. Avec le temps, cependant, la performance a pris une dimension supplémentaire - avec moi-même comme protagoniste involontaire. » — G.S., 2022

Guy Sherwin

Il a étudié la peinture à la Chelsea School of Art à Londres. Inspiré par les films et le cinéma élargi de la London Filmmakers' Co-op, il a commencé à réaliser des films et a acquis des compétences de laboratoire en y travaillant dans les années 1970. Ses films 16mm sont souvent très concentrés dans leur forme, mais très diversifiés en termes d'imagerie et d'approche. La *Short Film Series* (1975-en cours) et les pièces de performance 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.

vendredi 17 et
samedi 18 juin 2022
19h30 - 1h00

Les Voûtes

Pour une soirée
Tarif plein 12 €
Tarif réduit 10 €

Pour les deux soirées
Tarif plein 20 €
Tarif réduit 15 €

Light Cone
40 ANS

... (SUITE)

SCRATCH EXPANDED #10

33 FRAMES A FOOT

Performance de Vicky Smith (2013)

projecteur 16mm, peinture, silencieux, 20', 2013

vendredi 17/6 à 21h00

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 «féminisation du film» le fait de barbouiller sur la pellicule son propre fluide corporelle. — V. S.

BICYCLE TYRE TRACK

Performance de Vicky Smith (2012)

projecteur 16mm, vélo, peinture, silencieux, 20', 2012

vendredi 17/6 à 23h00

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'exploiter les caractéristiques que ces objets partageaient avec l'appareil cinématographique. Cette oeuvre poursuit ma recherche sur la façon d'enregistrer l'image 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. — V. S.

vendredi 17 et
samedi 18 juin 2022
19h30 - 1h00

Les Voûtes

Pour une soirée
Tarif plein 12 €
Tarif réduit 10 €

Pour les deux soirées
Tarif plein 20 €
Tarif réduit 15 €

Light Cone
40 ANS

... (SUITE)

SCRATCH EXPANDED #10

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 (2017)
16mm, son, 30', 2017
vendredi 17/6 à 22h00

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'oeuvre 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.

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 sa collaboration avec Guy Sherwin. Parmi ses autres œuvres, citons *End Rolls* (2009), *Autumn Fog* (2010) et la série *Washi* (2014-en cours). Elle a beaucoup montré son travail dans des festivals, des programmes de cinéma élargis et des résidences.

vendredi 17 et
samedi 18 juin 2022
19h30 - 1h00

Les Voûtes

Pour une soirée
Tarif plein 12 €
Tarif réduit 10 €

Pour les deux soirées
Tarif plein 20 €
Tarif réduit 15 €

Light Cone
40 ANS

... (SUITE)

SCRATCH EXPANDED #10

TOWER OF THE WINDS

Performance de Bruce McClure (2022)

Performance 16mm en deux parties :

Partie 1 > vendredi 17/6 à 00h00 (45')

Partie 2 > samedi 18/6 à 22h15 (45')

Tower of the Winds (La Tour des vents) est une horloge octogonale en marbre, surnommée de manière apocryphique « la première station météorologique ». Il s'agit d'une combinaison de cadrans solaires, d'une horloge à eau et d'une girouette - à ne pas confondre avec la Tour d'Hercule en Galice, le plus ancien phare encore existant. La tour éolienne de Bruce McClure représente métonymiquement un sabre électrique qui nous transperce à la vitesse des sons lumineux. Est-ce que l'expression « sons lumineux » constitue une contradictio in terminis ? Oui, bien sûr, et la « VÉRITÉ » mérite également d'être reconnue. En faisant référence à l'industrie cinématographique sous le nom de Hollywood, vous utilisez également une métonymie en appelant un sujet par un nom qui lui est équivalent. Le projecteur de cinéma est l'instrument préféré de Bruce, car il possède une signification distincte de sa définition littérale. Le projecteur produit des images parfaites à chaque fois, au service du projectionniste et du public. La Tour des vents a été nominée pour une statuette aux Oscars (copyright en 1975) dans toutes les catégories actuelles, mais le public lui a décerné le titre de « Best In Show ». Entre-temps, Bruce McClure a reçu une mention honorable pour une démonstration imaginative d'un instrument ancien qui ne nécessite aucune répétition ou essayage de costume.

vendredi 17 et
samedi 18 juin 2022
19h30 - 1h00

Les Voûtes

Pour une soirée
Tarif plein 12 €
Tarif réduit 10 €

Pour les deux soirées
Tarif plein 20 €
Tarif réduit 15 €

Light Cone
40 ANS

... (SUITE)

SCRATCH EXPANDED #10

En effet, personne ne sait avec certitude de quoi il s'agit réellement. Les projections n'ont ni début ni fin, du moins pas dans le sens le plus large du terme.

Bruce McClure
Architecte de formation, il réside à New York dans le quartier de Williamsburg, à Brooklyn. Depuis les années 90, il joue des performances dans le monde entier, le plus souvent dans les lieux liés au cinéma expérimental ou à la musique underground. Les images qu'il projette en 16 mm 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.

vendredi 17 et
samedi 18 juin 2022
19h30 - 1h00

Les Voûtes

Pour une soirée
Tarif plein 12 €
Tarif réduit 10 €

Pour les deux soirées
Tarif plein 20 €
Tarif réduit 15 €

Light Cone
40 ANS

... (SUITE)

SCRATCH EXPANDED #10

DARKNESS, DARKNESS BURNING BRIGHT

2021, 16mm, sonore, 69'

Film interprêté en direct par Gaëlle Rouard

samedi 17/6 à 20h30

Filmé et projeté en 16 mm, 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 rose 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 ténèbres et la mort qui invitent à la méditation, comme nous l'indique *Oraison*, le titre du deuxième acte. Le prisme du celluloïd 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 16 mm, les films adviennent, avec le temps qu'il faut.

vendredi 17 et
samedi 18 juin 2022
19h30 - 1h00

Les Voûtes

Pour une soirée
Tarif plein 12 €
Tarif réduit 10 €

Pour les deux soirées
Tarif plein 20 €
Tarif réduit 15 €

Light Cone
40 ANS

... (SUITE)

SCRATCH EXPANDED #10

PERFORMANCE DE METAMKINE

2022, 16mm, 30'

samedi 18/6 à 23h45

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 au 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 Noetinger. 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.

dimanche 19 juin 2022
19h00 - 1h00

La Station -
Gare des Mines

Entrée sur place 12€
Préventes 10€

Light Cone
40 ANS

LES BOÎTES DE LA NUIT

Sur la rencontre de quelques personnes à travers une assez courte unité de temps.

Yan Beigbeder, 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 musique pourra aussi s'écouter sans danser, où le mouvement se libérera du diktat du rythme.

Événement éphémère et spontané, *Les Boites de la Nuit* sont plusieurs boites de nuit en une, avec des ambiances musicales variées, des corps qui dansent, des mises en scènes lumineuses très spécifiques, et un barman pleinement intégré au dispositif.

Coté musique, Yan Beigbeder proposera une sélection de ce qu'il collectionne depuis longtemps : des pépites étranges qui caractérisent des époques bien précises, du disco not disco, à la no wave jusqu'au highlife et au hip hop des années 80 et 90. Guillaume Laidain est quant à lui issu des premières free party, et même s'il travaille également sur des recherches musicales d'un autre genre, il s'est replongé pour l'occasion dans les esthétiques new wave, cold wave, dark wave. Enfin, Jérôme Noetinger part d'un postulat simple et personnel : on peut danser sur des musiques qu'on aime par ailleurs écouter sans danser. Il créera un lien électroacoustique entre les deux précédents DJ.

dimanche 19 juin 2022
19h00 - 1h00

La Station -
Gare des Mines

Entrée sur place 12€
Préventes 10€

Light Cone
40 ANS

... (SUITE)

LES BOÎTES DE LA NUIT

Chaque période musicale entraîne des mouvements de corps. Quand on mixe, on recherche toujours les personnes que l'on appelle *Vibes Controlers* et *Vibes Contrôleuses*, celles qui tiennent le dance floor ! Marie Cambois et Lotus Eddé Khouri, mêlées uniformément au public, y cherchent le détail dans la masse, le point dans le flux voire le contrepoint pour questionner les époques musicales et en extraire des mouvements de danse.

Des mouvements qui associés à ceux des clubbers sont à leur tour projetés, augmentés, renversés par les projections cinématographiques ou purement lumineuses (Gaëlle Rouard et Christophe Cardoen). De la fragilité de l'image argentique à l'effet hypnotique de la lumière stroboscopique, de la projection subliminale de formes poétiques à l'irradiation des corps en mouvement, la lumière est aussi une source de danse infinie.

Avec le soutien de :

OFFICE ARTISTIQUE RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

du jeudi 9 au
mercredi 29 juin 2022
du mercredi au samedi
de 14h00 à 19h00
vernissage le
jeudi 9 juin à 19h00

Galerie Rue Antoine

Entrée gratuite

Light Cone
40 ANS

EXPOSITION SCRAPBOOK

Parallèlement aux événements dédiés aux 40 ans de Light Cone et à la parution du livre d'images *Scrapbook*, nous voulions rendre hommage à la générosité des artistes que nous défendons depuis quarante ans en exposant leurs œuvres pendant trois semaines, dans une galerie parisienne. L'exposition Scrapbook aura lieu du 9 au 29 juin 2022 à la galerie Rue Antoine dans le 18e arrondissement de Paris.

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 envoyées 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'oeuvres, des oeuvres prêtes à être exposées et qui resteront, précieuses, dans les archives de Light Cone.

Avec des contributions de Michael Snow, Rose Lowder, Cécile Fontaine, Ben Russell, Daïchi Saïto, Mara Mattuschka, Mika Taanila, Peter Tscherkassky, Bruce McClure, Charlotte Pryce, Michel Nedjar, Frédérique Devaux, Miles McKane, Peter Miller, Pierre Rovere, Martha Colburn, Maria Kourkouta, Barbara Hammer, Emily Richardson, Jeanne Liotta, Patrice Kirchhofer, Olivier Fouchard, Luc Meichler, Claudio Caldini, Caroline Avery, entre autres.

Du jeudi 16 au jeudi 30 juin

La Cinémathèque Française

Tarif plein 7€
Tarif réduit 5,50€
Tarif - de 18 ans 4€

Light Cone
40 ANS

RÉTROSPECTIVE GERMAINE DULAC

Light Cone s'associe à la Cinémathèque 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 juin

LA COQUILLE ET LE CLERGYMAN

Germaine DULAC

1927 / 35mm / n&b / silencieux / 40'

https://lightcone.org/fr/film-451-la-coquille-et-le-clergyman

Séance présentée par Gisèle Rapp-Meichler.

Dimanche 26 juin

VERS LE CINEMA PUR ET AU-DELÀ

Carte blanche à Light Cone, séance conçue et présentée par Emmanuel Lefrant.

Light Cone
40 ANS

VISUELS POUR LA PRESSE

Visuels et photogrammes de films disponibles au **téléchargement ici**.

Les photogrammes doivent être accompagnés de la légende :
© Light Cone, 2022

visuel (.ai/.eps)

description :
Logo Light Cone

LIGHT CONE
CINÉMA EXPÉRIMENTAL

photogrammes (.jpg/.tif)

description :
Photogrammes des films présentés par évènement

LIGHT CONE
distribution,
diffusion et sauvegarde
du cinéma expérimental

Light Cone
40 ANS

RETROUVEZ-NOUS...

INFORMATIONS PRATIQUES

LIEUX DES ÉVÈNEMENTS

Fondation La Ruche-Seydoux

13 juin

2 passage de Dantzig, 75015 Paris

Métro : Convention (12)

Luminor-Hôtel de Ville

14 et 15 juin

20 rue du Temple, 75004 Paris

Métro : Hôtel de Ville (1, 11)

Le BAL

16 juin

6 Impasse de la Défense, 75018 Paris

Métro : Place de Clichy (2,13)

Les Voûtes

17 et 18 juin

19 rue des Frigos, 75013 Paris

Métro : Bibliothèque François Mitterand (14)

La Station - Gare des Mines

19 juin

29 Av. de la Porte d'Aubervilliers, 75018 Paris

Métro : Porte de la Chapelle (12)

Galerie Rue Antoine

du 9 au 29 juin

10 rue André Antoine, 75018 Paris

Métro : Pigalle (2,12) / Abbesses (12)

La Cinémathèque Française

du 16 au 30 juin

51 Rue de Bercy, 75012 Paris

Métro : Bercy (14,6)

INFORMATIONS PRATIQUES

TARIFS

PASS 40 ANS

Ce pass vous permet d'assister à tous les évènements des 40 ans de Light Cone **hormis la rétrospective Germaine Dulac**. Une réservation préalable est obligatoire pour la table ronde et projection du 16 juin au BAL.

Ce pass est uniquement disponible en prévente.

Tarif plein : **50 €**

Tarif réduit (étudiants et chômeurs) : **40 €**

TARIFS

Fondation La Ruche-Seydoux

Tarif unique : **5 €**

(jauge de 100 personnes)

Luminor Hôtel-de-Ville

Tarif plein : **10 €** / Tarif réduit : **8 €**

Le BAL

Tarif unique : **7 €**

réservation obligatoire : le-bal.fr

(billet incluant la visite de l'exposition Judith Joy Ross, valable durant toute la durée de celle-ci)

Les Voûtes

Tarif plein : **12 €** (1 soirée) / **20 €** (deux soirées)

Tarif réduit : **10 €** (1 soirée) / **15 €** (2 soirées)

La Station-Gare des Mines

Sur place : **12 €**

Prévente : **10 €**

La Cinémathèque française

Tarif plein : **7 €**

Tarif réduit : **5,50 €**

EN SAVOIR PLUS SUR LIGHT CONE

LIGHT CONE

distribution,
diffusion et sauvegarde
du cinéma expérimental

LE CATALOGUE

Un fonds exceptionnel qui représente, par son volume et son exhaustivité, une des plus précieuses et importantes collections de films expérimentaux et d'avant-garde en Europe et dans le monde. Grâce à un travail d'enrichissement constant, la collection de Light Cone se compose aujourd'hui de plus de 6 000 films et vidéos, de 1895 à nos jours, réalisés par 800 cinéastes venant du monde entier.

Le catalogue réunit l'œuvre cinématographique complète d'artistes majeur·es du XXe siècle et les grandes tendances de la création contemporaine, recelant ainsi des films d'une importance capitale sur le plan du patrimoine et de l'histoire de l'image en mouvement.

Light Cone assure depuis 1982 un service de location de films et de cessions de droits, permettant à un large public de découvrir ces œuvres primordiales dans les salles de cinéma, les musées, les galeries et les festivals du monde entier.

LE CENTRE DE DOCUMENTATION

Un ensemble remarquable de documents et d'œuvres sur le cinéma expérimental est proposé en consultation dans les locaux de Light Cone. Il intègre depuis 1999 le fonds papier des Archives du Film Expérimental d'Avignon (AFEA) et comprend au total près de 6 000 ouvrages papier (livres, périodiques, catalogues, monographies...), près de 14 000 documents audiovisuels (vidéo/numérique) et plus de 1 000 dossiers thématiques (dossiers d'artistes et dossiers de structures).

LES PROJECTIONS & ÉVÈNEMENTS

Scratch Projection est un lieu permanent d'échanges et de questionnement autour des pratiques du cinéma expérimental. Des séances monographiques ou thématiques, des cartes blanches ainsi que des soirées explorant les formes élargies du cinéma ont lieu mensuellement au **Luminor-Hôtel de Ville** (Paris 4e). **Scratch Expanded** en est la version bisannuelle dédiée aux formes du cinéma élargi, dans le cadre d'un évènement festif associant performances, installations et projections de films aux **Voûtes** (Paris 13e). Light Cone organise par ailleurs des séances de cinéma en partenariat, notamment avec Le BAL au **Cinéma des Cinéastes** (Paris 17e). **Scratch Collection**, un nouveau cycle de cinéma annuel lancé en 2019, propose une redécouverte du catalogue de Light Cone par des commissaires invité-es au **Luminor-Hôtel de Ville** (Paris 4e).

LES RÉSIDENCES ATELIER 105

L'Atelier 105 est un dispositif de résidences d'aide à la post-production vidéo pour les films qui relèvent du cinéma expérimental. Le but est d'accueillir environ 10 projets par an. Un espace de travail spécialement équipé est mis à disposition des cinéastes dans les locaux de Light Cone sous la conduite d'un-e technicien-ne qui peut former et accompagner les résident-es au niveau du montage, de l'étalonnage et du mixage, jusqu'à la fabrication du DCP. En 2018, la numérisation d'éléments argentiques est venue compléter la chaîne de post-production.

LES ÉDITIONS LIGHT CONE

Une série d'ouvrages sur l'histoire et l'esthétique du cinéma expérimental, incluant depuis 2015 des eBooks enrichis de cinéastes de la collection. Dernières parutions : *Scrapbook*, dirigé par Federico Rossin (2022) ; *Expanded Nature - Écologies du cinéma expérimental*, dirigé par Elio Della Noce et Lucas Murari (2022) ; *L'Émulsion fantastique : le cinéma selon Cécile Fontaine, entretiens avec yann beauvais* (2021) ; *Qu'est-ce que le cinéma ?* de Germaine Dulac, dirigé par Clément Lafite et Tami Williams (2020) ; *« Nous sommes d'accord avec tout ce qui a lutté et lutte encore depuis le début du monde » - Introduction au cinéma lettriste* de Nicole Brenez (2020) ; *Robert Breer A à Z*, dirigé par Scott Hammen (2019).

LES SERVICES ARTISTIQUES & TECHNIQUES

Dans le cadre de sa mission, Light Cone offre également un éventail de services artistiques et techniques : conception de programmes de films, présentation de séances de cinéma, location de matériel de projection, numérisation 2K/4K de films argentiques (16mm & 35mm), fabrication de DCP, dans le but d'assurer la plus large diffusion mais aussi la conservation des films.

LA BOUTIQUE EN LIGNE

La boutique en ligne de Light Cone propose un catalogue éclectique d'ouvrages et d'éditions vidéo autour du cinéma expérimental et d'avant-garde international.

LES PARTENAIRES

Light Cone bénéficie du soutien de :

centre national du cinéma et de l'image animée

îledeFrance