

espace
MULTIMÉDIA ET CULTURE NUMÉRIQUE
gantner

UN SERVICE DU CONSEIL GÉNÉRAL
DU TERRITOIRE DE BELFORT

☞ VISITES GUIDÉES ET ATELIERS POUR LES GROUPES

Contact: Clémence Girard Chargée des publics
03 84 23 59 72 - clemence.girard@cg90.fr

☞ Pour les enseignants,
le dossier pédagogique en ligne est consultable sur

<http://www.espacemultimediantner.cg90.net>
(Découvrir- Éducation - Kit-expo)

1, rue de la Varonne
90 140 Bourgne
03 84 23 59 72

lespace@cg90.fr Facebook: Espace multimédia gantner
Entrée libre du mardi au samedi de 14 heures à 18 heures

www.espacemultimediantner.cg90.net

L'Espace multimédia gantner est une antenne de la Médiathèque départementale de prêt. Service du Conseil général du Territoire de Belfort, il est également labellisé Espace Culturel Multimédia, soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication, la Direction régionale des affaires culturelles de Franche-Comté et la Commune de Bourgne. L'Espace multimédia gantner fait partie du Réseau des Arts Numériques (RAN).

partageons
nos passions
dans le
Territoire

espace
MULTIMÉDIA ET CULTURE NUMÉRIQUE
gantner

UN SERVICE DU CONSEIL GÉNÉRAL
DU TERRITOIRE DE BELFORT

EXPOSITION

CINÉMA EXPÉRIMENTAL, INSTALLATIONS VIDÉO
ŒUVRES GRAPHIQUES.

Malcolm Le Grice, le temps des images

GUIDE DE L'EXPOSITION

DU 5 NOVEMBRE 2011
AU 28 JANVIER 2012

COMMISSARIAT YANN BEAUVAIS

Berlin Horse - 1970

PRÉSENTATION DE L'EXPOSITION

Le mot du commissaire de l'exposition : yann beauvais.

Malcolm Le Grice, cinéaste britannique, interroge les temps de l'image, à travers ses films et vidéos, ses installations et performances. L'exposition présente différents aspects de ce travail. Malcolm Le Grice explore les modalités temporelles à l'œuvre dans le façonnage, le traitement et dans la présentation des images (multi écran, performance live, installation). Le temps de la capture des images, de leurs traitements est distinct de ce qu'elles dépeignent. Ces temps s'éclipsent souvent lors de la projection.

Malcolm Le Grice met en scène la réalité de ces divers temps qui sont générés par et dans l'image. Cette disrépance d'usage temporel travaille toute l'œuvre de Le Grice. L'expérimentation qui sous-tendait son travail avec le cinéma s'est poursuivie au moyen des programmes informatiques qui permettent d'amplifier des potentialités explorées dans le cinéma expérimental des années soixante et 70.

La boucle, les permutations, les variations sont les éléments à partir desquels se créent d'autres modes d'agencement des images qui ne sont plus distribués linéairement.

BIOGRAPHIE DE L'ARTISTE

Malcolm Le Grice est né en 1940 à Plymouth. Son travail explore les relations complexes entre les processus de réalisation, de projection et de vision d'un film, qui constituent le cinéma en tant que médium. Malcolm Le Grice s'intéresse aux potentialités du tirage optique et à la combinaison de différents formats.

Au début des années soixante, il étudie la peinture au Plymouth Art College, puis à la Slade School of Fine Art à Londres. Délaissant la peinture par la suite, son travail s'oriente vers le médium cinéma et plus particulièrement vers la multiprojection liée aux performances et à ses interactions avec le temps de la projection.

Durant les années 1970, il conçoit un travail plus complexe liant la boucle et la transformation d'image avec des œuvres désormais classiques telles que *Berlin Horse* (1970) et *Horror Film 1* (1971). C'est aussi à cette période qu'il réalise son premier travail assisté par ordinateur *Your Lips I* (1970) dans le cadre d'un programme au sein d'un laboratoire de recherche en énergie atomique. Malcolm Le Grice expérimente différents médias et les technologies qui y sont associées dans l'ensemble de ses travaux.

Au début des années soixante-dix, Malcolm Le Grice joue également dans des groupes de musique improvisée, un genre alors en plein essor. Le son, la musique prennent également une place importante dans le montage de ses films ; il a collaboré avec des artistes tels que Brian Eno et Keith Rowe (AMM).

Malcolm Le Grice a joué un rôle essentiel dans la promotion critique et institutionnelle du cinéma d'avant-garde en Grande-Bretagne. Il fut aussi un pionnier dans le domaine de l'enseignement et fut à la base de la création de sections de cinéma dans les écoles d'art. Depuis 1997, il est professeur et directeur de recherche au Saint-Martins College of Art and Design à Londres.

Dans les années soixante-dix, il a écrit un livre *Abstract Film and Beyond* (le film abstrait et au-delà) qui lie l'épanouissement du cinéma expérimental aux pratiques artistiques modernistes, et interroge son développement en Grande-Bretagne et en Europe.

Ses films, installations et performances ont été largement présentés, dans des musées, galeries et festivals du monde entier.

PRÉSENTATION DES ŒUVRES

Dans l'exposition, un ensemble d'œuvres graphiques et de documents sont présentés illustrant les films de Malcolm Le Grice.

Chaque projection présente un ensemble des travaux de l'artiste. Les pièces qui étaient à l'origine en format pellicule (16mm, 8mm...) sont ici retranscrites en format HD vidéo.

⇒ DÉBUT DE L'EXPOSITION

PROJECTION 1 : LA COMBINAISON DE DIFFÉRENTS FORMATS DE FILMS (8 MM, 16 MM)

Berlin Horse 1970, 9', couleur 16 mm (Le cheval de Berlin)

« Berlin Horse est une synthèse de travaux qui explorent la transformation de l'image en refilmant à partir de l'écran, et en utilisant des techniques complexes de tirage. Il y a deux séquences originales : une vieille page d'actualités et un extrait d'un film 8 mm tourné à Berlin, un village de l'Allemagne du Nord. À partir de l'écran, et de plusieurs manières, le 8 mm est refilmé en 16 mm de façon à utiliser, lors du tirage, une superposition permutative et un traitement de couleur. La musique du film comme tous les éléments de l'image, explore l'irrégularité des boucles entre elles afin de produire des déphasages. » Light Cone.

Little Dog for Roger (Roger et son petit chien) 1968, B/W, 16 mm, 13' 1

« La stratégie qui consiste à minimiser le contenu pour intensifier la perception du film comme une suite d'images imprimées sur une bande de plastique est explicitement présente dans Little dog for Roger. Ici, le film « trouvé » (un petit garçon et son chien), tourné en 9,5 mm, est passé à plusieurs reprises dans la tireuse 16 mm ; les variations de vitesse et le mouvement ondulant de la bande originale renvoient ironiquement à la vitesse constante et à l'enregistrement rigide du film 16 mm que nous sommes en train de regarder, ce qui fait naître une tension entre le fait que nous savons que le film original est constitué d'images statiques et l'illusion de mouvement continu qui lui est impartie. L'utilisation de pellicule trouvée et la répétition - qui menace de se prolonger à l'infini, bien qu'il s'agisse d'un film relativement court - renvoient bien sûr à l'esthétique « pop » alors dominante... » Deke Dusinberre.

ŒUVRES GRAPHIQUES

Berlin Horse 1970, 16 photographies

Little Dog for Roger 1967, dessin

Pablo's dog 1967, dessin 2

⇒ GRANDE SALLE

PROJECTION 2 : CRÉATION POUR L'ESPACE MULTIMÉDIA GANTNER

FINITI 2011 3

Cette création explore les fragments déconnectés qui composent nos vies et nos mémoires. Comme dans les théories du ciné-œil (cinéma-vérité, prise sur le vif...) du cinéaste soviétique d'avant-garde Dziga Vertov (1896-1954), *Finiti* n'impose pas une structure prédéfinie mais recherche les thèmes et connexions répondant aux fragments enregistrés.

Il utilise plusieurs couches de superposition et de montages parallèles entre les écrans comme un moyen de mise en miroir de la complexité des interactions qui ont lieu dans nos esprits entre le conscient et l'inconscient. Il explore le côté éphémère de toutes nos expériences de vie, mais qui ont de la valeur lors de moments particuliers.

ŒUVRE GRAPHIQUE

Before you came - After I've gone 2005, collage photographique
Images incluses dans l'installation FINITI.

PROJECTION 3 : DE LA PELLICULE À L'ORDINATEUR

Arbitrary Logic (Logique arbitraire) Œuvre générée par ordinateur, 1987-1989, 5'

Arbitrary logic est une œuvre fondée sur un programme informatique qui explore les relations synesthésiques entre les surfaces colorées non figuratives changeant avec le temps et les différentes tonalités sonores.

Digital Aberration (Aberration numérique) Œuvre générée par ordinateur, 2004, 3' 4

Les effets visuels de mauvaise qualité ont été réalisés à partir d'un programme de montage numérique permettant des transitions d'images. La bande sonore techno a été conçue avec un logiciel offert dans un paquet de cornflakes. L'idée était d'utiliser des outils basiques et bas de gamme pour créer quelque chose de passionnant.

Digital Still Life (Nature morte numérique) Œuvre générée par ordinateur, 1984-1986, 8' ¹

Un programme informatique définit une séquence d'images et des valeurs de couleurs. La musique a été composée par un synthétiseur à interface MIDI à l'aide d'une série d'algorithmes basés sur le temps.

Heads I Win (Face, je gagne) 1986, ordinateur et vidéo, 7'

D'abord intitulé **Punk Jazz**, ce travail est basé sur une série de dessins réalisés par l'artiste sur un certain nombre d'années s'inspirant du mouvement punk et qui ont été numérisés sur ordinateur et manipulés par le biais d'un programme informatique. La musique est produite par le même programme et évoque l'ambiance d'un club de jazz/punk.

Threshold (Seuil) 1972, couleur 16 mm, 17' ²

Cette œuvre est une réaction contre la Guerre froide (1947-1991). Elle utilise les possibilités des changements de couleurs et des transformations d'image à l'aide de filtres rouges et verts qui permettent de produire une grande variété de couleurs. L'image devient graphique et complexe.

Your Lips (Tes lèvres) Œuvre générée par ordinateur, 1980

Your Lips est considérée comme l'une des premières œuvres d'art britannique générée sur ordinateur. Une série de cercles prennent forme et s'étendent, reprenant la structure d'une boucle.

PROJECTION 4 : LE FORMAT TRIPTYQUE, LA BOUCLE ET LA NATURE EN MOUVEMENT

Cette série d'installations aborde la boucle sous différents angles et utilise un format : le triptyque.

Autumn Horizon (L'horizon de l'automne) 2005, 5'

L'horizon divise la mer et le ciel. Il apparaît comme une fin, le bout du monde. C'est une illusion. Existe-t-il quelque chose au-delà de cette limite ?

Cherry (Cerise) 2003, 2' ³

Ce film présente une vision du printemps symbolisant le renouveau de la nature avec un cerisier en fleurs...

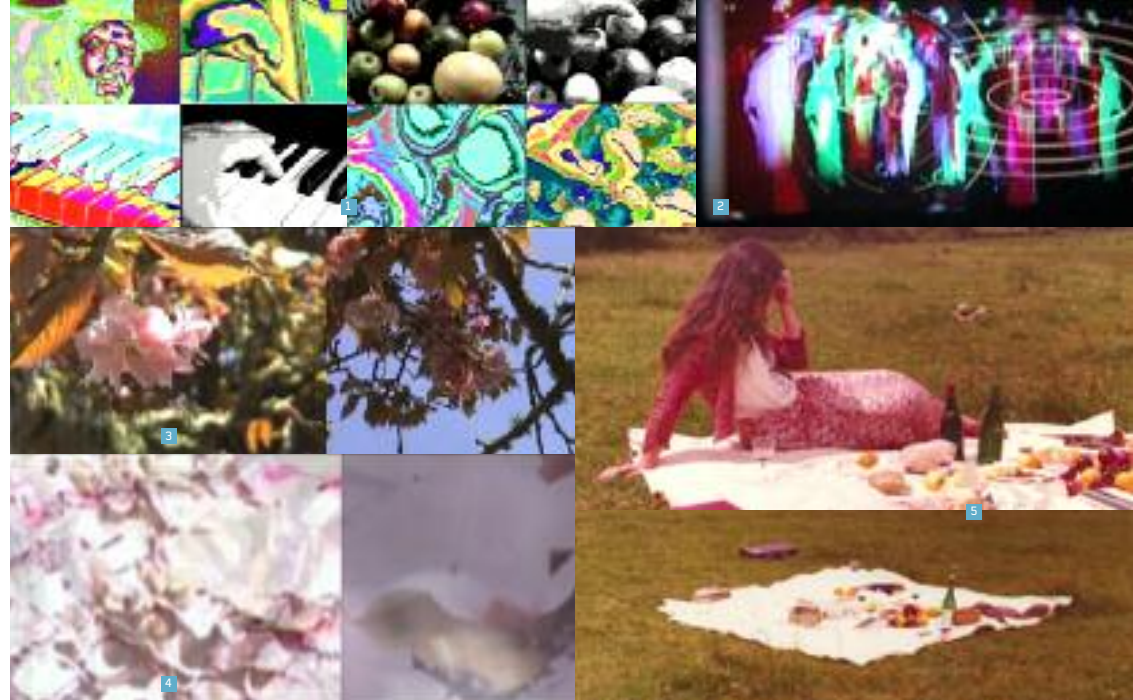
Water Lilies, After Monet (Les nénuphars, d'après Monet) 2008, 8', musique : AMM ⁴

Ce film évoque l'expérience de l'artiste à 14 ans lors de sa découverte des peintures panoramiques du jardin de Monet, **Les Nymphéas**.

Le film est constitué d'un certain nombre de prises de vue de nénuphars et de roseaux réalisées dans les années quatre-vingt.

Wier 1993-2007, 3'

Wier présente une fontaine artificielle vue sous différents aspects, d'abord comme une forme sculpturale puis en très gros plan. L'eau tombe très lentement... Une contemplation, un autre regard sur cet objet commun.

ÉCRAN 1 : LE DÉJEUNER SUR L'HERBE DE MANET REVISITÉ

After Manet 1975, couleur et b/w 16mm, 4 écrans, 60' ⁵

Ce film a été réalisé avec quatre caméras et présenté sur quatre écrans. En re-travaillant le thème de la célèbre peinture d'Edouard Manet du déjeuner sur l'herbe, Malcolm Le Grice questionne la relation conceptuelle de la caméra à la scène en terme d'espace.

Par la présence des quatre écrans, il explore la palette du cinéma : positifs et négatifs, noir, blanc et couleur, le silence et le son, la caméra statique et en mouvement. Il demande au spectateur de construire sa propre synthèse de la scène à partir de ces images.

ŒUVRE GRAPHIQUE

After Manet 1982, dessins

IMAGES ET SCHÉMAS : TOPOLOGY SYSTEM EXPERIMENT

À travers ces travaux commencés à partir de 1962, l'artiste s'intéresse à la topologie (branche des mathématiques qui étudie les déformations spatiales par des transformations continues) et fait des expériences à partir de volumes en 3 dimensions à une seule face, nommés "cross cap", un équivalent du ruban de Moebius. Des schémas scientifiques liés à ces expériences y sont également présentés. D'autres dessins et des documents web sont visibles dans la petite salle.

BLACK BOX

PROJECTION 5: LE PREMIER FILM 16 MM ET FOUND FOOTAGE

Castle 1 (Château 1) 1966, 16 mm, ampoule 1

Castle 1 est une déconstruction de l'expérience cinématographique où une ampoule électrique pend le long de l'écran, et s'allume ou s'éteint par intermittence au cours de la projection. La majeure partie du film est composée d'images de found footage (utilisation de films trouvés pour en faire un autre) montrant des scènes d'actualité des années 50 et 60. Le son est un ensemble de collages de commentaires, musiques et dialogues assimilés à l'image.

ŒUVRES GRAPHIQUES

Self Portrait as a Punk 1983, dessin

Castle 1 1966, collage de fragments de photographies de journaux

Black Castle One 1966, installation avec peinture noire, ampoule électrique, livres, branche

PETITE SALLE

ÉCRAN 2 : LES PREMIERS FILMS ET PERFORMANCES

Ces deux films montrent les premières oeuvres de Malcolm Le Grice réalisées sur pellicules 16 mm, 8 mm...

China Tea (Thé chinois) 1965, couleur 8 mm, 10' 2

Un service à thé chinois de couleur noir est filmé en plan serré avec une caméra qui se déplace autour des tasses et de la théière. La bande son sur cassette est réalisée avec un piano préparé dans lequel des morceaux de bois sont insérés entre les cordes, et qui une fois joué, évoque les tonalités de la musique chinoise.

Horror Film 1 1971, 14', couleur, performance avec projection

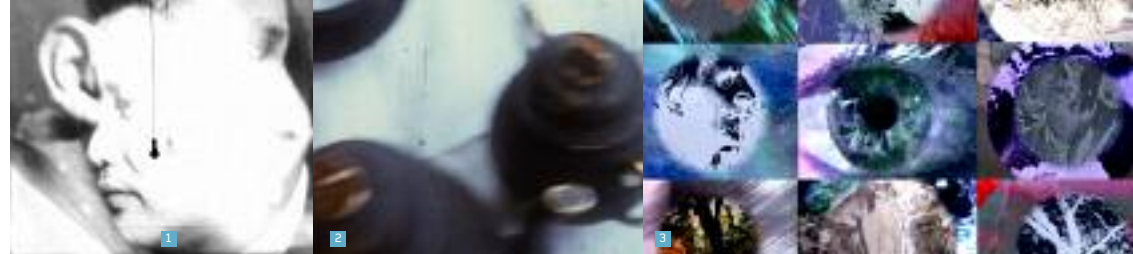
« ... Dans *Horror Film*, il n'y avait que trois courtes boucles qui changeaient de couleur en fonction du spectre. Chaque boucle était projetée en surimpression sur les autres, si bien que le changement de couleur produisait une lumière optique qui se mêlait à l'écran. Ensuite, j'interrompais le faisceau avec mon corps, en restant près de l'écran et en bougeant selon des séries d'actions formelles liées à la forme et à la taille de l'écran, vers les projecteurs jetant les ombres de mélanges de couleurs différentes. Ainsi, une expérience visuelle complexe était produite en direct avec des composantes simples et toutes très évidentes pour le spectateur. » Malcolm Le Grice, 2003

After Leonardo 1973, couleur 16mm, 6 écrans et performance, 22'

« *After Leonardo* explore la détérioration de l'image en commençant par un gros plan sur un détail, une reproduction n/b d'une surface craquelée de *Mona Lisa*. Je l'ai traité en faisant un parallèle avec les aberrations et pertes dans la représentation filmée. » Malcolm Le Grice.

Self Portrait, after Raban (Autoportrait d'après Raban) 2008, vidéo, 8'30

L'artiste filme son ombre. Il s'inspire de la performance *Take Measure* (1973) de William Raban, cinéaste expérimental où au lieu d'être introduit dans le projecteur, le film est tendu entre projecteur et l'écran. Il s'appuie sur cette base : il faut 8 minutes et 20 secondes pour que la lumière du Soleil parvienne jusqu'à la Terre qui est aussi la durée du film. Il explore aussi la question de la matérialité de la projection et de l'immatérialité du numérique.

Wharf (Quai) 1968, B/W 35 mm. Performances avec Grass et Talla - Projection 35 mm (diapositives).

L'image principale est une piscine au bord de la mer dans la nuit et l'obscurité. D'autres diapositives en noir et blanc passent en fondu enchaîné. La bande-son sur cassette comprend de la musique enregistrée sur une radio.

ŒUVRES GRAPHIQUES

Plusieurs travaux graphiques, visibles dans la grande salle, illustrent la performance *After Leonardo* (1973), qui a aussi eu lieu le samedi 5 novembre 2011 à l'Espace multimédia gantner, en compagnie de Keith Rowe, musicien d'improvisation libre.

After Leonardo 1973, trois photographies, collage tryptique

After Leonardo et Behind Leonardo 2011, photographies

ÉCRAN 3: LE TRIPTYQUE / VARIATIONS ET PERMUTATIONS DANS LA RÉPÉTITION

Joseph's Newer Coat (La nouvelle veste de Joseph) 1998-2001, 16'

Cette expérience visuelle entièrement abstraite est réalisée à partir de surfaces de couleur et de divers traitements numériques et analogiques de plusieurs vidéos recopiées, filmées et superposées. Le film explore le rythme des interférences produites par le rembobinage d'une bande avec un effet stroboscopique (éclaircs brefs et périodiques).

Travelling with Mark (En voyage avec Mark) 2003, 6'

Tourné lors d'un voyage en train de Berlin au sud de l'Allemagne avec le commissaire d'exposition Mark Webber. À travers les fenêtres du train défilent des paysages flous, fragmentés, au ralenti, recolorés...

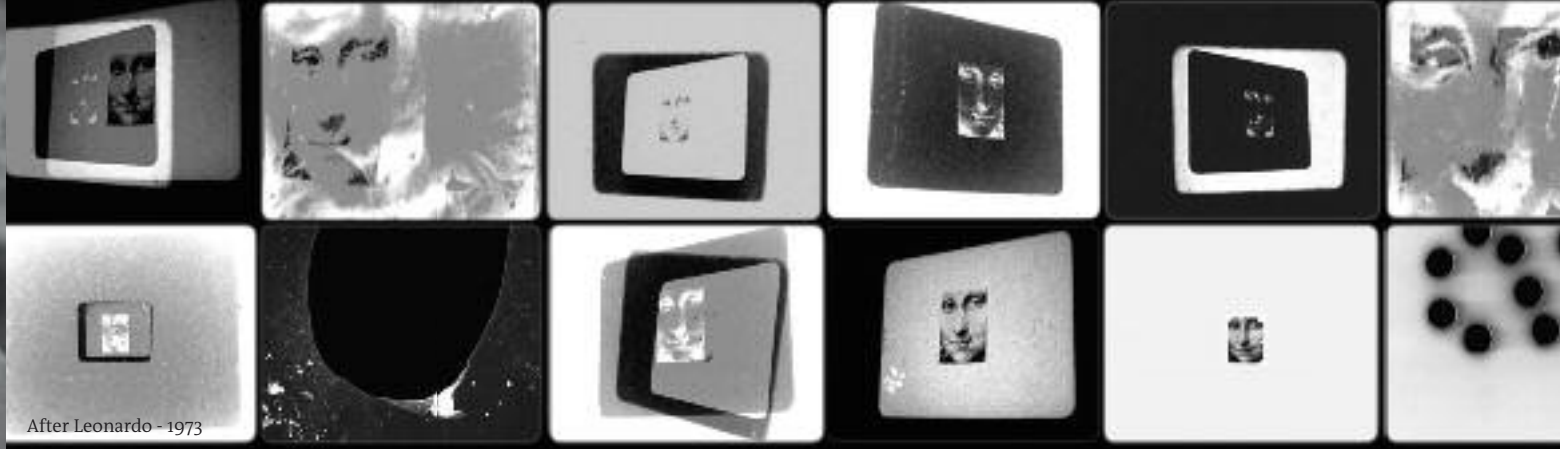
Even a Cyclops Pays the Ferryman (Même un cyclope paie le passeur) 1998-2001, 17' 8

Musique : Malcolm Le Grice incluant un remix de John Eacott composé pour son film *Chronos Fragmented* (1995). Ce film est un requiem pour la mort du père de l'artiste qui était borgne, le cyclope, et évoque le passage de l'être vivant à l'être mort. Il n'y a pas de connotation religieuse, Malcolm Le Grice met en valeur la continuation de la vie des autres après la mort en insistant sur la notion de désintégration et de la transformation de l'image.

Denisined - Sinedenis 2006, 3', musique : version remixée de *L'offrande musicale* de Jean Sébastien Bach.

Le palindrome, l'un des fils conducteurs de l'oeuvre, est le fait d'inverser les lettres d'un mot, d'un ensemble d'images ou le fait de jouer un morceau de musique à l'envers en prenant ce principe ABCDE - EDCBA. Lors d'une rencontre avec Dennis Oppenheim, Malcolm le Grice prend 4 photographies de l'artiste en très basse résolution. Par la suite, il les utilise en créant un montage comprenant une séquence répétitive 1-2-3-4-3-2-1-2... et ainsi de suite, qui devient un premier palindrome. Puis il copie la séquence à différentes vitesses, ce qui produit un effet d'animation et un second palindrome inversé.

Apprenant que Bach avait écrit un canon en crabe (terme musical assimilé à un palindrome) dans son oeuvre *L'offrande musicale* (1747), Malcolm le reprend pour créer une piste sonore qu'il traite de la même manière que l'image (changements de vitesse et de répétition inversée).

DANS LA VITRINE

- Essais de tirage 16 mm pour *Threshold* (1972)
 - Sigmund Freud pour *After Leonardo* (1973)
 - Pochette pour l'album (CD/LP) *Inexhaustible Document*, AMM, 1987
 - Cartes perforées, *Your Lips 3* (1971)
 - Transfert cinématographique d'image générée par ordinateur, *Your Lips 3* (1971)
 - Essais graphiques, *Your Lips 3* (1971)
 - Expérimentation de programme, *Your Lips 3* (1971)
 - Expérimentation de programme, *Your Lips 3* (1971)
-

« Il s'agit d'introduire dans le monde quelque chose qui représente une nouvelle façon de penser, pas forcément totalement nouvelle mais qui renforce une approche différente, innovante de la pensée... Le sujet c'est nous, ce n'est pas ce qui est représenté dans l'œuvre principale, nous sommes le sujet, c'est de nous qu'il s'agit, de notre chemin vers la prochaine étape de notre vie. Et vous construisez quelque chose et vous agissez, vous en tant qu'artistes, vous représentez le public dans la mesure où vous portez un concept, une idée, une position... »

« J'ai commencé à prendre conscience que toute œuvre que je faisais pouvait être autrement et pourrait continuer à être développée dans des versions différentes. Cette résistance à une forme « définitive » rejoint les concepts que j'ai développés autour du programme d'ordinateur - mais pensés avec une base plus philosophique et psychologique liée à ma propre défiance envers la fixité et la simple cohérence et liée à ma relation « éthique » avec le public. »

Malcolm Le Grice.

POUR ALLER PLUS LOIN

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

→ Malcolm Le Grice. Maintenant et alors.
in Expérimentations cinématographiques : une vision de l'art élargie
(Revue Pratiques, N° 14, Rennes : 2003).

→ Experimental Cinema in the Digital Age, Malcolm Le Grice.
Londres : BFI Publishing, 2011.

→ Afterimages 1 : Malcolm Le Grice
DVD, volume 1, LUX, London, 2006.

→ Éloge du cinéma expérimental
Dominique Noguez, Collection : Classiques de l'avant-garde,
Éd. Paris expérimental, 1999.

WEBGRAPHIE

→ http://www.luxonline.org.uk/artists/malcolm_le_grice
Webressource sur différents artistes britanniques travaillant autour du cinéma dont Malcolm Le Grice.

→ <http://lightcone.org>
Distributeur et diffuseur de films et vidéos expérimentaux.

→ <http://www.cineastes.net> (prochainement <http://www.exprmntl.net>)
Site dédié à un cinéma expérimental, différent, artisanal...

→ <http://www.espacemultimediagantner.cg90.net/> (Création - Expositions)
Podcast, guide d'exposition à télécharger, visuels...