

RESEAU CINEMA

en écoles supérieures d'art

Projection au Magasin des horizons, 2 mai 2018

LISL PONGER ET FILIPA CÉSAR

Lisl Ponger, *Imago Mundi*, 37 min., 2007

Collectif (film assemblé par Filipa César), *Spell Reel*, 96 min., 2017

Imago Mundi, 37 min HD, 2007

Lisl Ponger

Producing art, producing a discourse, producing a(n altered) worldview; the movement carried through by Lisl Ponger's *Imago Mundi* - Challenging what is accepted comprises a mutual reflection of these three areas, and, more significantly, interventions to effect changes in their position in the constellation. First of all there is the production of art, seven classical art forms to be precise, which the film presents examples of and interweaves. Beginning with a Vanitas still life, "The Knight's Dream" by Spanish Baroque painter Antonio de Pereda (mid-17th century), music, dance, theatre, literature, photography and film follow, either inspired directly by, or loosely associated with, the still life. Film takes the form of a synthetic wrap incorporating all the others. If the starting point is the arrangement of a tableau vivant for a photo shoot (Ponger's contemporary reconstruction of Pereda's painting), numerous other set pieces are woven into this initial text: the composition of a piano work, a scene from Büchner's *Woyzeck*, a passage being read from Dimitri Dinev's novel *Engelszungen* (Angel's Tongues). What may seem on the surface to be a re-enactment of random elements from Europe's cultural heritage produces, when placed in context, a metamorphic image of a line of thought critical of representation and relating equally to various eras and genres. The rest of *Imago Mundi*. Challenging what is accepted turns out to be thoroughly .transformational. too. The film stages contributions to a discourse relating to criticism of the current uses and abuses of power in the form of a symposium (with a banquet afterwards). The portrayal, however, does not obscure its own reproductive nature. On the other hand, just how important the ever-new approaches of the changeeffecting gesture is, is demonstrated by the cathartic final act. The (world)view composed in minute detail beforehand disintegrates into fragments and splinters; a .way of seeing. feels its way towards traces which might point the way to the future. (Christian Höller)

Le travail de Lisl Ponger porte sur les stéréotypes, le racisme et la construction du regard. Depuis plusieurs décennies, elle le conduit à l'intersection entre art, histoire de l'art et ethnologie, en

photographie, film et installation. L'artiste a examiné la nature construite des identités culturelles, nos idées et imaginaires – souvent stéréotypées – de l'Autre, et des questions portant sur la représentation visuelle. Lisl Ponger vit et travaille à Vienne. Ces expositions monographiques récentes incluent : 2017, MuKulMuseum présente *The Master Narrative*, Weltmuseum Vienne ; 2016 MuKulMuseum présente *Eldorado Task Force*, dans l'exposition *Erzähl mir Salzburg*, Salzburg Museum; 2014 *Schöne Fremde*, Kirchnermuseum, Davos, Switzerland; *Dreams of New Worlds*, Charim Galerie, Vienne et MuKulMuseum présente *The Vanishing Middle Class* et *Wild Places*, Secession, Vienne.

Spell Reel, 96 min.

Un film collectif assemblé par Filipa César

En 2011, une archive filmique et du matériel audio ré-émergent à Bissau. Au seuil d'une destruction complète, ces bandes témoignent de la naissance du cinéma guinéen en tant que part essentielle de la vision de la décolonisation d'Amílcar Cabral, leader de la libération assassiné en 1973. En collaboration avec les cinéastes guinéen Sana na N'hada et Flora Gomes, ainsi qu'avec beaucoup d'autres alliés, Filipa César imagine un périple où cette fragile matière du passé opère comme le prisme visionnaire d'un éclat d'obus à travers lequel nous regardons. Numérisée à Berlin et projetée dans différents contextes – dans ce qui pourrait ressembler à un cinéma itinérant transnational – l'archive provoque débats, récits et prémonitions. Des villages les plus isolés de Guinée-Bissau aux capitales européennes, ces archives silencieuses deviennent un lieu à partir duquel chercher un antidote à la crise mondiale.

Filipa César

Artiste et réalisatrice, Filipa César (Porto, 1975) explore les dimensions fictionnelles du documentaire et l'économie, la politique et la poétique des pratiques cinématographiques. Une large part de ses films se concentre sur les spectres de la résistance au sein l'Histoire géopolitique du Portugal. Par la création d'espaces performatifs, elle propose une approche subjective du savoir et questionne les mécanismes de production des grands récits nationaux comme l'effacement des événements et gestes minoritaires. Depuis 2011, elle a réalisé plusieurs films qui prennent pour matrice les premiers heures du cinéma de lutte et de libération en Guinée-Bissau, tels les fragments d'un héritage perdu dont elle cherche à réanimer le potentiel au travers d'une recherche collective, *Luta ca caba inda* (La lutte n'est pas encore terminée). En 2017, *Spell Reel*, son premier long-métrage qui retrace cette aventure, est présenté en première mondiale à la Berlinale (Forum) puis dans près d'une vingtaine de festivals et musées de par le monde où il reçoit de nombreux prix. Avec *Sunstone* (2018) qu'elle réalise en collaboration avec Louis Henderson, elle retrouve la veine d'un cinéma qui interroge les technologies visuelles du pouvoir et la matérialité du regard, dans l'esprit des oeuvres d'Harun Farocki.
