

**MUSEE FERNAND LEGER
BILAN DES PROGRAMMATIONS
DANS LE CADRE DE « DIMANCHE AU MUSEE »
(2008-2014)**

A l'occasion de sa réouverture après travaux, le Musée national Fernand Léger à Biot et la Réunion des Musées Nationaux ont organisé l'exposition *La Partie de campagne, Fernand Léger et ses amis photographes* du 21 juin au 29 septembre 2008.

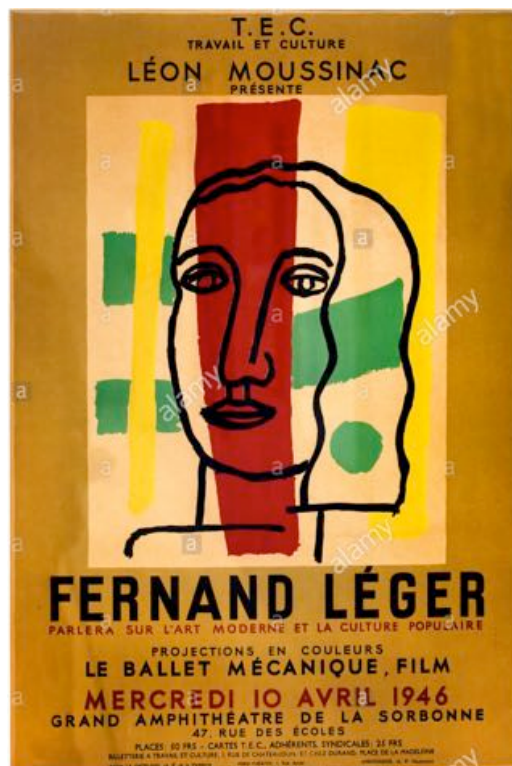
L'ECLAT a été sollicité pour élaborer une programmation en relation avec le thème de l'exposition. Devant l'intérêt suscité par cette première expérience, celle-ci s'est renouvelée chaque année, multipliant les propositions de films.

La ligne éditoriale définie dès cette première saison n'a fait que s'affirmer depuis : mettre en résonance l'esthétique, l'engagement artistique et politique de Fernand Léger avec des films inscrits, tant au sommet du septième art qu'émanant de productions contemporaines.

Evitant la simple illustration de sujet, la programmation, établie comme un mode de pensée, pouvait s'élaborer à partir de motifs plastiques ou thématiques développés par le peintre ; ou proposer des approches plus intuitives prenant en compte l'esprit d'une œuvre, ses affinités ou concordances avec des temporalités historiques ou sociologiques...

Dans le cadre de cette manifestation et depuis sa création, L'ECLAT a présenté au Musée Fernand Léger de Biot, plus de 80 films couvrant tous les champs et les genres du domaine filmique : fiction, documentaire, expérimental, animation, vidéo d'art... Toutes les projections avaient lieu dans l'auditorium du Musée sont introduites par un intervenant de l'association. Pour les séances « plein air », une documentation spécifique sur le programme était distribuée au public.

L'association *Lo Peolh Cinéma* assura toutes les projections depuis 2008 et installa dans l'auditorium l'équipement cinématographique nécessaire : projection de films en 16 mm (format historique) ; en 35 mm ; support magnétique Beta SP ; très grand écran pour les séances en plein air.

EXPOSITION : La Partie de campagne, Fernand Léger et ses amis photographes

21 juin au 29 septembre 2008

PROGRAMMATION

- **Les hommes le dimanche**, de Robert Siodmak, Edgar G. Ulmer, Billy Wilder
- **Une partie de campagne**, de Jean Renoir (Séance plein air)
- **Au bord du lac**, de Patrick Bokanowski (Séance plein air)

Fernand Léger fut un témoin « actif » des mouvements de son temps (le front populaire) et son œuvre en garde de belles traces. *La partie de campagne*, qui chez le peintre illustre son attachement à la classe ouvrière, est un thème que le cinéma a exploré depuis le début de son histoire.

Si le cinéma et la peinture rencontrent parfois des questions communes comme le mouvement, le montage ou le cadrage, des motifs s'y croisent aussi, comme celui des déjeuners en plein air ou des promenades au bord de l'eau. La programmation a été conçue selon des critères fondés sur le thème « **La partie de campagne comme motif cinématographique** ».

La première séance s'est déroulée en plein air dans les jardins du musée, à la tombée du soir, en présence de Maurice Fréchuret, conservateur en chef du patrimoine, directeur des musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes et Brigitte Hedel-Samson conservatrice en chef du Musée national Fernand Léger de Biot.

La séance a été animée par Marianne K. Roméo et Kaloust Andalian, qui ont pris pour axe de leur intervention les croisements entre les arts. La partie technique de la projection a été assurée par l'association *Lo Peolh Cinéma*, partenaire habituel de L'ECLAT. Le choix d'une projection en plein air pour des films montrant la relation de l'homme à la nature a trouvé toute sa cohérence et a ravi un public venu nombreux assister à une séance de cinéma « à la belle étoile ».

Ces films ont ensuite été projetés tous les dimanches pendant toute la période de l'exposition dans l'auditorium du musée qui compte une cinquantaine de places.

L'ECLAT a participé à la rédaction du catalogue de l'exposition, sous la forme d'un texte et de photographies, mettant en relief la relation étroite que Fernand Léger avait entretenue avec l'expression cinématographique.

EXPOSITION : Les Constructeurs

12 octobre 2008 au 12 janvier 2009

PROGRAMMATION

- **L'homme à la caméra** de Dziga Vertov
- **La grève** de Sergei M. Eisenstein
- **Enthousiasme** de Dziga Vertov
- **Tower Bawher** de Th. Ushev
- **A propos de Nice** de Jean Vigo
- **The skyscrapers of New York** de F. Dobson

Après *La Partie de campagne, Fernand Léger et ses amis photographes*, le musée national Fernand Léger a présenté une nouvelle exposition intitulée « **Les Constructeurs** » du 12 octobre 2008 au 12 janvier 2009. Comme la précédente, cette exposition entendait rendre compte du sujet sur lequel Fernand Léger avait travaillé durant plusieurs mois entre 1949 et 1951.

L'ECLAT a proposé en coproduction avec le musée une programmation de six films projetés tous les premiers dimanches du mois, dans la salle de l'auditorium du musée, pendant la durée de l'exposition du dimanche 12 octobre au dimanche 4 janvier à 15h. Cette programmation mettait l'accent sur des cinéastes habités par une admiration commune pour le monde du travail et mus par un esprit novateur comme Fernand Léger au moment où il entreprenait la série des *Constructeurs*. L'ECLAT a réalisé une plaquette (ci-contre) rassemblant des informations sur chaque film projeté.

Toutes les séances ont été présentées par les intervenants de L'ECLAT. Chaque projection a eu lieu devant une salle pleine. La partie technique des projections a été une nouvelle fois confiée à l'association *Lo Peolh Cinéma*.

EXPOSITION : Dis-moi, Blaise... Léger, Chagall, Picasso et Blaise Cendrars

11 juillet / 13 septembre 2009

PROGRAMMATION : Le cinéma de Blaise Cendrars

- **La Roue** d'Abel Gance
- **Ange** de Ernst Lubitsch (Séance plein air)

Troisième année de partenariat avec *Les Musées Nationaux du XXème siècle des Alpes-Maritimes*. Après « La Partie de campagne » et « Les constructeurs » le Musée National Fernand Léger de Biot a présenté « Dis-moi, Blaise... Léger, Chagall, Picasso et Blaise Cendrars ». C'est à un parcours dans un imaginaire de cinéma que Blaise Cendrars a rêvé, côtoyé ou inventé, qu'invitait cette programmation en deux volets composée par L'ECLAT : *Cendrars rencontre le cinéma* et *Cendrars à Hollywood*, représentés par les deux films projetés.

La première séance s'est déroulée en plein air, le 11 juillet à 21h30, dans les jardins du Musée National Fernand Léger, en présence de sa nouvelle conservatrice Mme Ariane Coulondre. Au préalable, les spectateurs avaient la possibilité de pique-niquer sur la pelouse. La buvette du musée est exceptionnellement restée ouverte ce soir-là, proposant une restauration légère.

Le deuxième film de cette programmation **La Roue**, a été projeté, le 13 septembre à 15h dans l'auditorium du Musée, devant une salle comble. M. Maurice Fréchuret, conservateur en chef du patrimoine, directeur des musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes était présent à la séance. La mise relation de ses trois personnages - Gance, Cendrars, Léger – nous fait obligatoirement croiser ce film réalisé par le premier en 1923, dont le second fût l'assistant et le troisième concepteur de l'affiche. Fortement impressionné et influencé par *La Roue*, notamment par le montage du film, Fernand Léger réalisera « Ballet mécanique », œuvre majeure de l'Avant-Garde française, un an après la sortie du film.

Les séances ont été présentées par Marianne K. Roméo, Estelle Macé et Kaloust Andalian. Les projections, en pellicule 35 mm, ont été assurées par l'association *Lo Peolh Cinéma*, partenaire habituel de L'ECLAT. L'ECLAT a édité une documentation. Cet événement au Musée National Fernand Léger, a bénéficié d'une couverture médiatique dans les journaux locaux et sur de nombreux sites Internet.

EXPOSITION : Fragments, Regards sur la collection au Musée national Fernand Léger
Du 24 octobre 2009 au 18 janvier 2010

PROGRAMMATION I

- **A Man and His Dog Out for Air** de Robert Breer
- **Recreation** de Robert Breer
- **Swiss Army Knife With Rats and Pigeons** de Robert Breer
- **Sparkill Ave !** de Robert Breer
- **Lignes verticales** de Norman McLaren
- **Lignes horizontales** de Norman McLaren
- **Study n°9** de Oskar Fischinger
- **Study n°6** de Oskar Fischinger
- **Love addict** de Pierre Hébert

Des figures dessinées à l'aide de crayons, de couteaux ou de règles, sur du papier ou à même la pellicule, en rotation dans l'espace, se croisant, s'annulant, créant des musicalités propre au cinéma, les films qui composent cette programmation exaltent le mouvement et le dynamisme des formes, les cinéastes adoptent une démarche à l'égard du film qui est celle des peintres.

PROGRAMMATION II

- **L'inhumaine**, Marcel L'Herbier

Georgette Leblanc, qui interprète la cantatrice, voulait que la conception des décors de ce laboratoire fut confiée à Picabia, mais L'Herbier lui préféra Fernand Léger. Enthousiasmé par la commande, celui-ci lui montra six aquarelles représentant des volumes abstraits qui laissèrent L'Herbier perplexe. Le lendemain, Fernand Léger, vêtu d'un bleu de travail, « charriant d'étranges pièces de bois, se mit à construire avec une scie, des clous et son cœur, sa propre vision du laboratoire » raconte Jaque-Catelain qui tient le rôle du jeune ingénieur amoureux du récit.

EXPOSITION : Le Mur, l'Espace et l'Oeil - Michel Verjux
5 février / 17 mai 2010

PROGRAMMATION : Filmer la lumière

- **Nuit sur le mont chauve** de Alexandre Alexeïeff et Claire Parker
- **Le Retour à la raison** de Man Ray
- **Ray gun virus** de Paul Sharits
- **T,O,U,C,H,I,N,G**, de Paul Sharits
- **Alekan, la lumière** de Michel Dumoulin
- **Alphaville** de Jean-Luc Godard

En écho à l'intervention de **Michel Verjux**, plasticien de la lumière, dans l'enceinte du Musée Fernand Léger de Biot, L'ECLAT propose 3 programmations de films qui utilisent les supports matériels ou humains comme surfaces d'éclairage pour les transformer, leurs donner une existence autre, faire vivre au spectateur une expérience du regard.

EXPOSITION : Disques et Sémaphores

20 juin / 4 septembre 2010

PROGRAMMATION

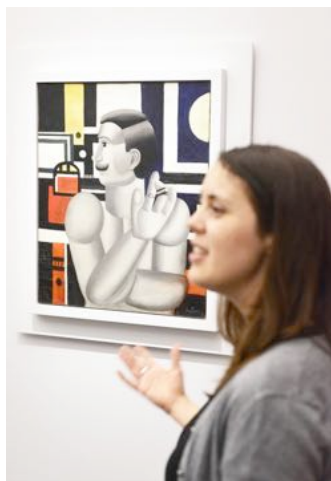
- **70** de Robert Breer
- **Kaleidoscope** de Len Lye
- **Anemic Cinéma** de Marcel Duchamp
- **Nœuds papillon de rigueur pour tête carré** de Stephan-Flint Müller
- **Trafic** de Jacques Tati

Une sélection de films d'animation de formes géométriques et abstraites utilisant le même "vocabulaire" que celui des peintres du mouvement Bauhaus et une séance plein air d'un film de Tati.

LEGER PREND LA PAROLE :

Saison 2010/2011 - Cycles de lectures/conférences par Arianne Coulondre

Programmation de films en relation avec les thèmes de conférence. Chaque séance sera d'une durée d'une heure environ, présentation comprise, sauf en cas de diffusion d'un long métrage.

LA MACHINE

Programme composé d'œuvres qui transforment, par les moyens du cinéma, « l'élément mécanique » en symphonie visuelle dédiée au monde moderne.

- **La marche des machines** de Eugène Deslaw
- **Jeu de lumière noir blanc gris** de Laszlo Moholy-Nagy
- **Symphonie Mécanique** de Jean Mitry

LE CORPS HUMAIN, LA FIGURE

Débarrassé de psychologie, le corps est appréhendé dans ces films comme élément concret, rationnel, volume agissant sur la composition plastique des plans...

- **Kid Auto Races At Venice** de Charlie Chaplin
- **Vormittagsspuk** de Hans Richter
- **You be mother** de Sarah Pucill
- **All Is Full Of Love** de Chris Cunningham

LA VIE MODERNE

Des films où s'exprime la fascination pour les atmosphères urbaines, artificielles et mécanistes. Thèmes et motifs de la vie moderne qui ont nourri l'avant-garde cinématographique des années 20 à laquelle Fernand Léger s'associa avec enthousiasme.

- **Entracte** de René Clair
- **La glace à 3 faces** de Jean Epstein

LE CIRQUE

Occasion de re-découvrir le dispositif simple et direct par lequel Calder fait naître une poésie de l'émerveillement...

- **Le cirque de Calder** de Carlos Vilardebo

NEW YORK

New-york sous l'œil de la caméra de plusieurs générations de cinéastes. La fascination et parfois l'intimidation qu'exerce cette ville sur eux, relèvent d'expériences humaines puissantes dont le film est la trace sensible...

- **Manhatta** de Paul Strand et Charles Sheeler
- **In the street** de Helen Levitt
- **Daybreak express** de D.A Pennebaker
- **New York, N.Y.** de Raymond Depardon

LE PEUPLE

Tous ces films mettent en relation l'art et la population, leur interaction, l'appropriation des gens du peuple d'une œuvre d'art.

- **A nous la liberté !** de René Clair

EXPOSITION : La peinture autrement

du 26 juin au 07 novembre 2011

Les musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes (Léger à Biot, Chagall à Nice, Picasso à Vallauris) se proposent de tracer une histoire de la peinture élaborée « autrement », à travers un panorama de 50 années de création sur la Côte d'Azur. Organisée en trois volets, l'exposition s'attache aux œuvres dont le sujet est la peinture elle-même, par la mise en avant des procédés qui président à son élaboration ou à sa déconstruction.

PROGRAMMATION : Le cinéma différent

- **Closed Vision, soixante minutes de la vie intérieure d'un homme** de Marc'O

EXPOSITION : Mais quel cirque, Léger au pays des cercles en action

3 décembre 2011 / 19 mars 2012

PROGRAMMATION :

- **Le cirque** de Charles Chaplin
- **Yoyo**, de Pierre Etaix
- **Kiriki, acrobates japonais** de Segundo de Chomon
- **Le cirque Joyeux** de Jiri Trnka
- **Cosmic Alchemy** de Lawrence Jordan
- **Le cirque** de Jean Rabaté
- **Le cirque conférence** de Marc Caro
- **Swinging the Lambeth Walk** de Len Lye
- **Circle II** de Doris Chase
- **Kreise** de Oskar Fischinger

Lieu du mouvement des formes et des couleurs, théâtre des prouesses et des illusions humaines le cirque a inspiré le cinéma depuis sa naissance. En prenant pour axe le motif du « cercle en action », ce programme de courts métrages proposent des films qui expérimentent les formes animées à travers des techniques diverses - peinture sur pellicule, papier découpé, image de synthèse - mais aussi en croisant des disciplines artistiques : art plastique, musique, danse, théâtre...

EXPOSITION : Exils, nouveaux mondes

24 juin / 8 octobre 2012

PROGRAMMATION :

- **Reminiscences of a journey to Lithuania** de Jonas Mekas
- **Les Complices** de Nora Martirosyan
- **Un voyage au Portugal** de Pierre Primetens
- **Border** de Laura Waddington
- **Tempo di vaggio** de Andreï Tarkovski et Tonino Guerra

Un choix de films travaillés par les questions de la mémoire et de sa transmission, de la violence de l'arrachement au pays natal.

SARAH MORRIS MECHANICAL BALLET

2 décembre 2012 / 3 février 2013 / 3 mars 2013

PROGRAMMATION :

- **Midtown** de Sarah Morris
- **AM/PM** de Sarah Morris
- **Capital** de Sarah Morris
- **Miami** de Sarah Morris
- **Los Angeles** de Sarah Morris
- **Chicago** de Sarah Morris

Sarah Morris observe l'architecture et l'esthétique des grandes villes, elle en explore les formes, les codes et les signes qui modèlent leur identité. Le montage de ses vidéos agence par fragments les dispositifs de transport, de loisirs, de déplacement ou les systèmes de réseaux de communication propres à l'environnement urbain des grandes métropoles. Peu à peu, se compose un nouveau paysage urbain, abstrait, psychologique, ou se révèlent les enjeux de pouvoir et de représentation sociale qui régissent le mouvement et les actions des citoyens, dont la complexité les dépassent.

MÉTROPOLIS. FERNAND LEGER ET LA VILLE

VOLET 1 - 7 avril / 5 mai / 2 juin 2013 - VOLET 2 - 31 août / 6 octobre 2013

PROGRAMMATION :

Volet 1 : Une peinture habitable

- **Le corbusier, l'architecte du bonheur** de Pierre Kast
- **Dammi i colori**, de Anri Sala
- **Muto** de Blu
- **Keith Haring, le petit prince de la rue** de Christina Clausen
- **Même le soleil a des taches (Hasta el sol tiene manchas)** de Julio Hernández Cerdón

Volet 2 : Le spectacle de la vie moderne

- **Play Time** de Jacques Tati (Séance plein air)
- **Manhatta** de Charles Sheeler et Paul Strand
- **Broadway by light** de William Klein
- **16 X**, de Igor et Svetlana Kopystiansky
- **On Animal Locomotion** de Johan Van Der Keuken
- **Obras**, Hendrick Dussollier
- **Big Bang Big Boom**, Blu

Dès son invention, le cinéma a d'abord montré la ville. Les rues, les parcs, les maisons, les voitures, mais aussi les vitesses, les rythmes, les sons, s'imposent à l'écran comme autant de motifs cinématographiques et des repères précieux pour appréhender les évolutions urbaines. Dans chacun des films de cette sélection, à leur époque et à leur manière, cinéastes et artistes explorent les puissances plastiques et poétiques du cinéma lorsqu'il est confronté à la ville. Des films qui inscrivent la couleur dans l'architecture comme autant de signes d'identification, de transformation ou de réhabilitation de l'espace urbain et du « désir de vivre ensemble ».

EIDI WOOD

1er décembre 2013 / 5 janvier 2014

PROGRAMMATION :

- **Time is Working around Rotterdam** de Valérie Jouve
- **Pavillon noir** de Pierre Coulibeuf
- **Presents** de Michael Snow

Heidi Wood dresse l'état des lieux d'une histoire progressiste de l'art du XXe siècle au regard de l'actuel environnement péri-urbain, souvent dédaigné au profit du centre-ville jugé plus patrimonial. L'hommage qu'elle lui porte est ainsi une invitation à regarder autrement le paysage construit, ses codes visuels mais également ses contradictions. Entre ironie et militantisme, l'artiste interroge la fonction sociale de l'art située au cœur de l'utopie des avant-gardes.

FERNAND LÉGER – RECONSTRUIRE LE RÉEL 1924-1946

2 mars / 6 avril / 1er juin 2014

Influencé par le regard cinématographique et publicitaire qui révolutionne le rapport au réel chez les artistes dans l'entre-deux-guerres, Fernand Léger met en place sa méthode de travail qui focalise sur la valeur plastique de l'objet par un grossissement d'échelle et une épuration schématisée des formes.

PROGRAMMATION :

« A LA RECHERCHE D'UN NOUVEL ESPACE : OBJETS DANS L'ESPACE ET AUTRES OBJETS FLOTTANTS »

- **L'Etoile de Mer** de Man Ray
- **Meshes of the Afternoon** de Maya Deren
- **Le cours des choses** de Peter Fischli et David Weiss

« LE BIOMORPHISME »

- **L'hippocampe** de Jean Painlevé
- **Hyas et sténorinques, crustacés marins** de Jean Painlevé
- **Les possibilités de dialogue** de Jan Svankmayer
- **Le Nom du feu** de Eugène Green

« CONTRASTES D'OBJETS ET PERTURBATION DES RAPPORTS D'ECHELLE »

- **Alice** de Jan Svankmejer

PROGRAMMATION 2008/2014 PAR CINEASTES
82 FILMS DANS LE CADRE « UN DIMANCHE AU MUSEE »

- Abel Gance**
Alexandre Alexeïeff et Claire Parker
Andrei Tarkovski et Tonino Guerra
Anri Sala
Blu
Blu
Carlos Vilardebo
Charles Chaplin
Charles Chaplin
Charles Sheeler et Paul Strand
Chris Cunningham
Christina Clausen
D.A Pennebaker
Doris Chase
Ernst Lubitsch
Eugène Green
Helen Levitt
Hendrick Dussollier
Igor et Svetlana Kopystiansky
Jacques Tati
Jacques Tati
Jan Svankmayer
Jan Svankmejer
Jean Epstein
Jean Painlevé
Jean Painlevé
Jean Rabaté
Jean Renoir
Jean-Luc Godard
Jiri Trnka
Johan Van Der Keuken
Jonas Mekas
Julio Hernández Córdón
Laszlo Moholy-Nagy
Laura Waddington
Lawrence Jordan
Len Lye
Man Ray
Man Ray
Marc Caro
Marc'O
Marcel Duchamp
Marcel L'Herbier
Maya Deren
Michael Snow
Michel Dumoulin
Nora Martirosyan
Norman McLaren
Norman McLaren
Oskar Fischinger
Oskar Fischinger
Oskar Fischinger
Patrick Bokanowski
Paul Sharits
- La Roue
 - Nuit sur le mont chauve
 - Tempo di viaggio
 - Dammi i colori
 - Big Bang Big Boom,
 - Muto
 - Le cirque de Calder
 - Le cirque
 - Kid Auto Races At Venice
 - Manhatta
 - All Is Full Of Love
 - Keith Haring, le petit prince de la rue
 - Daybreak express
 - Circle II
 - Ange
 - Le Nom du feu
 - In the street
 - Obras
 - 16 X
 - Trafic
 - Play Time
 - Les possibilités de dialogue
 - Alice
 - La glace à 3 faces
 - L'hippocampe
 - Hyas et sténorinques, crustacés marins
 - Le cirque
 - Une partie de campagne
 - Alphaville
 - Le cirque Joyeux
 - On Animal Locomotion
 - Reminiscences of a journey to Lithuania
 - Même le soleil a des taches
 - Jeu de lumière noir blanc gris
 - Border
 - Cosmic Alchemy
 - Swinging the Lambeth Walk
 - Le Retour à la raison
 - L'Etoile de Mer
 - Le cirque conférence
 - Closed Vision
 - Anemic Cinéma
 - L'inhumaine
 - Meshes of the Afternoon
 - Presents
 - Alekan, la lumière
 - Les Complices
 - Lignes horizontales
 - Lignes verticales
 - Study n°6
 - Study n°9
 - Kreise
 - Au bord du lac
 - Ray gun virus

Paul Sharits
Paul Strand et Charles Sheeler
Peter Fischli et David Weiss
Pierre Coulibeuf
Pierre Etaix
Pierre Hébert
Pierre Kast
Pierre Primetens
Raoul Ruiz
Raymond Depardon
René Clair
René Clair
Robert Breer
Robert Breer
Robert Breer
Robert Breer
Robert Breer
Robert Siodmak, Edgar G. Ulmer, Billy Wilder
Sarah Morris
Sarah Morris
Sarah Morris
Sarah Morris
Sarah Morris
Sarah Morris
Sarah Pucill
Segundo de Chomon
Valérie Jouve
William Klein

- T,O,U,C,H,I,N,G
- Manhatta
- Le cours des choses
- Pavillon noir
- Yoyo
- Love addict
- Le corbusier, l'architecte du bonheur
- Un voyage au Portugal
- L'île aux trésors
- New York, N.Y
- A nous la liberté !
- Entracte
- Recreation
- Sparkill Ave !
- 70
- A Man and His Dog Out for Air
- Swiss Army Knife With Rats and Pigeons
- Les hommes le dimanche
- Midtown
- AM/PM
- Capital
- Miami
- Los Angeles
- Chicago
- You be mother
- Kiriki, acrobates japonais
- Time is Working around Rotterdam
- Broadway by light