

Alice Guy tourne une phonoscène, Alice Guy

Lecture performée

A partir du roman *Nitrate* de Céline Zufferey (16 mars 2023, Gallimard)

« Quand elle remonte à la surface, après avoir côtoyé le passé et ses images, le présent et la vie ont changé un peu. »

Durée :
45 minutes

Tout public

Distribution :

Autrice du roman et lectrice : Céline Zufferey

Vidéaste : Loïc Mabily

Le roman :

Les deux tiers des pellicules des débuts du cinéma ont disparu. Un siècle plus tard, certains films qu'on pensait perdus pour toujours réapparaissent. C'est cette disparition et ces redécouvertes qui m'ont fascinée et ont été le moteur de l'écriture de ce roman.

Ce livre est l'histoire d'une recherche. Constance, une monteuse, se met en quête d'un film perdu, *Bataille de boule de neige*, réalisé par Alice Guy en 1900.

Alice Guy est la première femme réalisatrice. Elle est la directrice des vues photographiques chez Gaumont jusqu'en 1907, puis part en Amérique avec son mari et fonde sa société de production, une des plus grandes avant Hollywood. On estime qu'elle a réalisé entre cinq-cents et sept-cents films : courts métrages, phonoscènes et longs-métrages.

Dans ses mémoires, Alice Guy mentionne l'astronome Joseph Vallot qui lui a proposé de monter avec lui à son observatoire au sommet du Mont Blanc. Elle aurait aimé y aller, mais son mariage l'empêcha de se rendre à son invitation. Cet empêchement est ce qui déclenche la quête chez Constance : elle veut créer un court métrage où l'on verrait Alice Guy faire l'ascension.

« Elle cherche des fragments de 1900 pour rapiécer l'Histoire. Numériquement, elle pourrait créer un double, une femme aux traits d'Alice Guy, fabriquer un Mont-Blanc, inventer une ascension, puis vieillir l'image, faire comme si, falsifier. Constance veut travailler le réel, que ses mains touchent quelque chose, le cellulose de la pellicule. Réparer l'époque avec les matériaux de l'époque. »¹

Si un film montre Alice Guy monter au mont Blanc, c'est qu'elle y est montée. La fiction, aussi réelle que n'importe qui.

Constance se lance sur les traces des films perdus. Elle explorera les cinémathèques, visitera les réserves de collectionneurs et retracera l'itinéraire d'une grande famille foraine. En poursuivant ce film, elle découvre l'histoire du cinéma, comment s'écrit l'Histoire, ce qu'elle laisse de côté, elle apprivoisera l'incertitude et découvrira de nouvelles images.

¹ Extrait du roman *Nitrate*.

La lecture :

Les films des débuts du cinéma ont eu un rôle important dans l'écriture du manuscrit. Il me tient à cœur de continuer ce roman en permettant au public de plonger dans l'expérience de ces archives, quand les images paraissaient neuves.

Cette lecture est envisagée comme une œuvre et une expérience à part entière. Plus qu'une illustration du roman, elle est une plongée dans les images d'archive, dans l'expérience des premières projections d'images animées, elle fait voir le montage : montage du texte, manipulation des légendes qui racontent d'autres récits, des récits féministes ; réécrire l'histoire d'une femme empêchée.

Je lirai des extraits du roman, pendant que derrière moi, sur un grand écran, seront projetées des images du fonds Gaumont Pathé Archive. Ces images seront montées en direct par Loïc Mabily (vidéaste). Les spectateur.ices verront à la fois les images montées en plein écran, mais aussi l'envers du décor avec l'interface du logiciel de montage Première, son écran de contrôle et sa timeline, afin de vivre en direct la pratique du montage vidéo.

« Magie du montage. Couper des scènes, les coller à d'autres, de ces deux ascensions, une troisième, neuve, que Constance écrit, que Constance construit, coupe et colle, un morceau après l'autre. Rien ne disparaît, tout devient. Elle défait ces films, délace leurs fils, décompose leur trame, elle s'approprie leur matière, leurs images, leur donne une nouvelle forme. Il y a de la violence, il y a du pouvoir dans le montage. Combien de manipulations, de trucages, de mensonges par les images.

Constance détourne, sans scrupule. La réalité qu'elle crée, aussi valable que les autres. Alice Guy empêchée par un symbole, éloignée du Mont-Blanc par le mariage, une fiction de plus, le monde une somme d'illusions, la réalité que crée Constance, aussi valable que toutes les autres. Si on ne raconte pas notre histoire, d'autres le feront à notre place. Alice Guy, plus de sept-cent films, trop occupée à inventer, à fixer la fiction sur pellicule, trop occupée à faire du cinéma pour élaborer sa légende. C'est le devoir de celles qui viendront ensuite, construire une mémoire, dire une vie, encore, dire une vie. Si notre histoire n'a pas été racontée, d'autres devront le faire après nous. »²

Cette lecture permet de faire ressentir la complexité de la mémoire et de l'archive à travers la pellicule nitrée : fragile, dangereuse plus elle vieillit, comment la conserver ? Comment la rendre accessible ? Qu'est-ce que cela nous fait, de contempler des images de plus d'un siècle ?

² Extrait du roman *Nitrée*.

Pour compléter la lecture

La lecture pourra être suivie ou précédée d'une table ronde avec Céline Zufferey et Loïc Mabily, ainsi que des intervenant.es de la conservation des films : collectionneurs et collectionneuses privé.es, directeur ou directrice de cinémathèque, membres de laboratoire de restauration, historiens et historiennes.

La lecture aura une version courte et une version longue pour s'adapter au lieu et au public auxquels elle s'adresse.

Infos techniques

Pour la bonne conduite de la lecture performée, la structure d'accueil devra mettre à disposition un vidéoprojecteur adapté aux conditions de visionnage de la salle (Minimum 6000 lumens conseillé) ainsi qu'un écran propre et dégagé. Le raccordement au vidéoprojecteur devra se faire via un câble HDMI.

Pour le son, un raccordement est à prévoir au système audio de la salle. Le raccordement au système son pourra se faire en XLR ou en Jack 6.35.

L'ordinateur de montage et la console son nécessaires à la performance sont fournis par Céline Zufferey et Loïc Mabily.

Lieux où a été joué la lecture (passés et à venir)

Salon du livre de Genève, le 23 mars.

Littérature Live Festival, Lyon, le 13 mai.

Cinémathèque Suisse, automne 2023.

L'équipe

Céline Zufferey a publié son premier roman, *Sauver les meubles* (Gallimard Collection Blanche) en 2017. Pour l'écriture de son deuxième roman, elle a reçu plusieurs soutiens (bourse à la création littéraire Pro Helvetia ; bourse d'aide à la recherche et à l'écriture Littérature Pro Etat du Valais ; résidence au château de Lavigny de la Fondation Ledig-Rowholt).

Les images tiennent un rôle important dans son œuvre : images fixes pour son premier roman, images animées pour le deuxième. Elle a notamment écrit des articles sur les débuts du cinéma pour SOFILM et Sorociné, et a réalisé un documentaire pour France Culture (*Il aurait pu écrire l'histoire du cinéma*, Une histoire particulière).

Après un Master en études cinématographiques, **Loïc Mabily** se forme au métier d'assistant caméra et part exercer au Canada. Il collabore sur des productions indépendantes au côté de réalisateurs tels que Larry Kent ou Abraham Lincoln Lim. De retour en France, il se tourne vers les médias, tout en collaborant avec de nombreux artistes musicaux pour la réalisation de clips. Il intègre en 2017 la rédaction de *Radio Nova*, développant une écriture journalistique pour la réalisation de reportages dans le secteur culturel. En 2020, il co-fonde l'agence *Cheese Naan* au sein de laquelle il dirige la production de webdocumentaires et de podcasts (*Telles Mères, Telle FIV, Amphi 25*).

Contact

Céline Zufferey

celine.zufferey12@gmail.com

0033 6 51 07 66 42

Dawson City, Frozen Time, Bill Morrison