

Programme:

Two films by Luke Fowler:

N'Importe Quoi (for Brunhild) (2023, 9min.)

N'Importe Quoi (Extérieur-Jour) (2024, 11min.)

Errant Ear - new piece by Brunhild Ferrari

Duo performance by Luke Fowler and David Grubbs

sound material provided by Brunhild Ferrari

Brunhild Ferrari

“Like most of my fellow human beings, I was born, I grew up, I attended schools, I passed exams, I failed, I loved, I worked hard sometimes, I enjoyed life;

I continue. I worked with Pierre Schaeffer in the ORTF research department on the relationship between sound and image. Of German origin, I have had an activity as an interpreter and translator. Following Luc Ferrari's advice in matters of life, music, and composition, and working with him over the course of our 40 years together, I made my own Hörspiele and radio plays broadcast on France Culture, in the United States, and the main German radio stations. Since Luc left us in 2005, I have taken care of the preservation of his vast archives; founded the "Association Presque Rien - Friends of Luc Ferrari"; initiated and organized the biennial competition PRESQUE RIEN Prize by providing artists with original sound material from Luc's sound recordings; and edited a book of his writings and documents (Musiques dans les spasmes, published by les Presses du Réel, France) as well as one more book in English together with Catherine Marcangeli (Luc Ferrari: Complete Works, published by Ecstatic Peace library). I composed music; I continue.”

Brunhild Ferrari

Luke Fowler

Luke Fowler is an artist, filmmaker, and musician based in Glasgow. His para-documentary films have explored counter-cultural figures including Scottish psychiatrist R. D. Laing, English composer Cornelius Cardew, and Marxist-Historian E. P. Thompson. With an emphasis on communities of people, outward thinkers, and the history of the left, his 16mm films tell the stories of alternative movements in Britain, from psychiatry to photography to music to education. Whilst some of his early films dealt with music and musicians as subjects, his later works deal with the nature of sound itself.

David Grubbs

David Grubbs is a musician and writer based in Brooklyn. He was a founding member of the groups Gastr del Sol, Bastro, and Squirrel Bait, and has performed with the Red Krayola, Will Oldham, Tony Conrad, Pauline Oliveros, Loren Connors, Susan Howe, and many others. His books include *Good night the pleasure was ours*, *The Voice in the Headphones*, *Now that the audience is assembled*, and *Records Ruin the Landscape: John Cage, the Sixties, and Sound Recording* (all published by Duke University Press). Grubbs is a 2024-25 Berlin Prize recipient from the American Academy in Berlin as well as Distinguished Professor of Music at Brooklyn College and The Graduate Center, CUNY.

Photo by Taku Unami

N'Importe Quoi (for Brunhild) (2023, 9min.)

The film *N'Importe Quoi (for Brunhild)* in many ways stands in the tradition of Fowler's impressionist portraits of persons who have made an impact on his personal and artistic life. Quite often, the person being portrayed remains unseen, with Fowler concentrating instead on their voice and traces of their presence in the form of personal ephemera or the atmosphere of their room. Yet, in this new film, the performativity of his subject Brunhild Meyer-Ferrari is self-evident. Composer Brunhild Ferrari, born 1937 in Frankfurt a.M., Germany moved to Paris in 1959 where she would meet and marry the composer Luc Ferrari. Brunhild Meyer, who produced a number of works of radio art in the 70's and 80's for SWF, slowly began to emerge as a composer in the last decade (adopting her husband's surname only after his death). Luc Ferrari, was a pioneer of 'Musique concrète' and a founding member of Groupe de recherches musicales (GRM) with Pierre Schaeffer in Paris. Fowler's film provides peripheral glimpses into their collaborative life and work but resists a traditional biographic narrative.

N'Importe Quoi (Extérieur-Jour) (2024, 11min.)

Part 2 of *N'Importe Quoi*. Filmed with Brunhild Ferrari at her home in Montreuil and in several locations in Paris, with sound recordings by Eric La Casa and music by Brunhild Ferrari.

Cinema didn't quite begin with the face, but its role quickly became central. From as early as the research of Vertov and Epstein, the face in motion was understood as uniquely compelling, capable of betraying a whole new range of expressive possibilities too subtle for stillness to capture. It's odd, then, how rarely artists have produced filmed portraits free of any narrative framework. There are, of course, by now thousands of biographical documentaries—many based around the oft-derided 'talking head'—but with the towering exception of Warhol's *Screen Tests*, cinema's most sophisticated and accomplished pure portraits have tended to work obliquely, drawing together fragments around the empty centre of their subject, whose face appears rarely, if at all.

Luke Fowler's two decades of work comprise, I think, the most significant body of cinematic portraiture produced to date. He has fashioned a canon of eccentric, obscure, or under-recognized artists and thinkers out of the sediment of their lives, the documents of their archives, the places they passed through. Biography is absent; anecdote, even, is minimal. If classical portraiture attempts to pluck its subject from the world and refashion them as a symbol of it (Goldin's work depends on showing just how unwilling the world is to let go of its subjects), Fowler works by the inverse, beginning with the world at large and searching out the tiniest traces that might speak to a single, specific path through it.

N'importe quoi. Anything goes, it's all game, as the world forever is before the camera. And so finally we arrive at his remarkable new film, *N'Importe Quoi* (for Brunhild), a portrait of Brunhild Meyer-Ferrari, who, alongside her husband Luc, did as much as anyone to realize the post-Cagean whatever of musical composition, to test the thin line between the form of the world and the forms of art. Fowler begins in Meyer-Ferrari's charmingly cluttered studio, catching glimpses of her amidst endless stacks of tapes and analog devices for the recording and manipulation of sound. "Je pense sans parole," she says—"I think without words"—and Fowler cuts to a pair of glasses upon a tabletop in burnished, golden light: some think with microphones, others with lenses. Meyer-Ferrari departs the studio with her microphone to collect the sounds of Parisian parks and train stations. At the moment of this transition from studio to city, she recounts her earliest meetings with the man who would become her husband and collaborator, "He engaged me for work that was really interesting to me: it was research on [the] relationship between sound and image."

The final image we see of the studio in this opening passage is a tape box labeled *presque rien*—next to nothing—then, after a rhythmic cut to black, Meyer-Ferrari alone in the dusty bowl of a park as urban ambience fills the soundtrack. Fowler holds on this medium shot for 10 seconds or so, before moving into one of his typical series of quick reframings, culminating in another cut to black which leads on to an instance of his other recurring gesture: rotating the Bolex's turret mid-shot, drawing a curved image down as the lens pops

into place. The sound, previously continuous, changes abruptly at this last cut; where we heard chatter and sporting thwacks that might have seemed appropriate to a park on a sunny day, there is only sparse birdsong and the rustle of leaves. This layering of potential realities is, I'll suggest, the ground of Fowler's practice. (Text by Phil Coldiron)

Programme :

Deux films de Luke Fowler :

N'Importe Quoi (pour Brunhild) (2023, 9min.)

N'Importe Quoi (Extérieur-Jour) (2024, 11min.)

Errant Ear - nouvelle pièce de Brunhild Ferrari

Interprétation en duo par Luke Fowler et David Grubbs

matériel sonore par Brunhild Ferrari

Brunhild Ferrari

« Comme la plupart de mes semblables, je suis née, j'ai grandi, je suis allée à l'école, j'ai passé des examens, j'ai échoué, j'ai aimé, j'ai parfois travaillé dur, j'ai profité de la vie ;

Je continue. J'ai travaillé avec Pierre Schaeffer au sein du bureau d'études de l'ORTF sur les relations entre le son et l'image. D'origine allemande, j'ai eu une activité d'interprète et de traducteur. Suivant les conseils de Luc Ferrari en matière de vie, de musique et de composition, et travaillant avec lui au cours de nos 40 années de vie commune, j'ai réalisé mes propres Hörspiele et pièces radiophoniques diffusées sur France Culture, aux Etats-Unis, et sur les principales radios allemandes. Depuis que Luc nous a quittés en 2005, je me suis occupé de la conservation de ses vastes archives ; j'ai fondé l'« Association Presque Rien - Amis de Luc Ferrari » ; j'ai initié et organisé le concours biennal Prix PRESQUE RIEN en fournissant aux artistes du matériel sonore original provenant des enregistrements sonores de Luc ; et j'ai édité un livre de ses écrits et documents (Musiques dans les spasmes, publié par les Presses du Réel, France) ainsi qu'un autre livre en anglais avec Catherine Marcangeli (Luc Ferrari : Complete Works, publié par la bibliothèque Ecstatic Peace). J'ai composé de la musique, je continue.

Brunhild Ferrari

Luke Fowler

Luke Fowler est un artiste, cinéaste et musicien basé à Glasgow. Ses films para-documentaires ont exploré des figures de la contre-culture, notamment le psychiatre écossais R. D. Laing, le compositeur anglais Cornelius Cardew et l'historien marxiste E. P. Thompson. En mettant l'accent sur les communautés de personnes, les penseurs extérieurs et l'histoire de la gauche, ses films en 16 mm racontent l'histoire des mouvements alternatifs en Grande-Bretagne, de la psychiatrie à la photographie en passant par la musique et l'éducation. Alors que certains de ses premiers films traitaient de la musique et des musiciens en tant que sujets, ses dernières œuvres traitent de la nature du son lui-même.

David Grubbs

David Grubbs est un musicien et un écrivain basé à Brooklyn. Membre fondateur des groupes Gastr del Sol, Bastro et Squirrel Bait, il a joué avec Red Krayola, Will Oldham, Tony Conrad, Pauline Oliveros, Loren Connors, Susan Howe et bien d'autres. Ses livres comprennent *Good night the pleasure was our*, *The Voice in the Headphones*, *Now that the audience is assembled*, et *Records Ruin the Landscape : John Cage, the Sixties, and Sound Recording* (tous publiés par Duke University Press). M. Grubbs est lauréat du prix Berlin 2024-25 de l'Académie américaine de Berlin et professeur distingué de musique au Brooklyn College et au Graduate Center, CUNY.

Photo de Taku Unami

N'Importe Quoi (pour Brunhild) (2023, 9min.)

Le film *N'Importe Quoi (pour Brunhild)* s'inscrit à bien des égards dans la tradition des portraits impressionnistes de Fowler de personnes qui ont eu un impact sur sa vie personnelle et artistique. Très souvent, la personne représentée reste invisible, Fowler se concentrant plutôt sur sa voix et sur les traces de sa présence sous la forme d'objets éphémères personnels ou de l'atmosphère de sa chambre. Pourtant, dans ce nouveau film, la performativité de son sujet, Brunhild Meyer-Ferrari, est évidente. La compositrice Brunhild Ferrari, née en 1937 à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne, s'est installée à Paris en 1959, où elle a rencontré et épousé le compositeur Luc Ferrari. Brunhild Meyer, qui a produit un certain nombre d'œuvres radiophoniques dans les années 70 et 80 pour la SWF, a lentement commencé à émerger en tant que compositrice au cours de la dernière décennie (elle n'a adopté le nom de famille de son mari qu'après la mort de celui-ci). Luc Ferrari était un pionnier de la musique concrète et un membre fondateur du Groupe de recherches musicales (GRM) avec Pierre Schaeffer à Paris. Le film de Fowler offre des aperçus périphériques de leur vie et de leur travail en collaboration, mais résiste à une narration biographique traditionnelle.

N'Importe Quoi (Extérieur-Jour) (2024, 11min.)

Deuxième partie de N'Importe Quoi. Filmé avec Brunhild Ferrari chez elle à Montreuil et dans plusieurs lieux de Paris, avec des enregistrements sonores d'Eric La Casa et une musique de Brunhild Ferrari.

Le cinéma n'a pas tout à fait commencé avec le visage, mais son rôle est rapidement devenu central. Dès les recherches de Vertov et d'Epstein, le visage en mouvement a été considéré comme particulièrement fascinant, capable de trahir toute une nouvelle gamme de possibilités expressives trop subtiles pour être capturées par l'immobilité. Il est donc étrange de constater à quel point les artistes ont rarement produit des portraits filmés libres de tout cadre narratif. Il existe, bien sûr, des milliers de documentaires biographiques - dont beaucoup sont basés sur la fameuse « tête parlante » - mais, à l'exception des Screen Tests de Warhol, les portraits purs les plus sophistiqués et les plus accomplis du cinéma ont eu tendance à fonctionner de manière oblique, rassemblant des fragments autour du centre vide de leur sujet, dont le visage n'apparaît que rarement, voire jamais.

Les deux décennies de travail de Luke Fowler constituent, je pense, l'ensemble le plus significatif de portraits cinématographiques produits à ce jour. Il a façonné un canon d'artistes et de penseurs excentriques, obscurs ou méconnus à partir des sédiments de leur vie, des documents de leurs archives, des lieux qu'ils ont traversés. La biographie est absente ; l'anecdote, même, est minimale. Si le portrait classique tente d'arracher son sujet au monde pour en faire un symbole (le travail de Goldin consiste à montrer à quel point le monde n'est pas disposé à lâcher ses sujets), Fowler travaille à l'inverse, en partant du monde dans son ensemble et en recherchant les traces les plus infimes qui pourraient témoigner d'une trajectoire unique et spécifique.

N'importe quoi. Tout est permis, c'est un jeu, car le monde est toujours devant la caméra. C'est ainsi que nous arrivons enfin à son remarquable nouveau film, N'Importe Quoi (pour Brunhild), un portrait de Brunhild Meyer-Ferrari, qui, avec son mari Luc, a fait plus que quiconque pour réaliser la composition musicale post-Cagean, quelle qu'elle soit, pour tester la mince ligne entre la forme du monde et les formes de l'art. Fowler commence dans le charmant studio encombré de Meyer-Ferrari, l'apercevant au milieu d'interminables piles de bandes et d'appareils analogiques pour l'enregistrement et la manipulation du son. « Je pense sans parole », dit-elle, et Fowler filme une paire de lunettes posée sur une table dans une lumière dorée et brunie : certains pensent avec des microphones, d'autres avec des lentilles. Meyer-Ferrari quitte le studio avec son microphone pour recueillir les sons des parcs et des gares parisiennes. Au moment où elle passe du studio à la ville, elle évoque ses premières rencontres avec celui qui allait devenir son mari et collaborateur : « Il m'a engagée pour un travail qui m'intéressait vraiment : il s'agissait d'une recherche sur [la] relation entre le son et l'image ».

La dernière image que nous voyons du studio dans ce passage d'ouverture est une boîte de cassettes étiquetée presque rien - next to nothing - puis, après une coupure rythmée au noir,

Meyer-Ferrari seul dans la cuvette poussiéreuse d'un parc alors qu'une ambiance urbaine remplit la bande sonore. Fowler s'en tient à ce plan moyen pendant une dizaine de secondes, avant de passer à l'une de ses séries typiques de recadrages rapides, culminant avec un autre passage au noir qui mène à un exemple de son autre geste récurrent : la rotation de la tourelle de la Bolex au milieu du plan, dessinant une image courbe vers le bas alors que l'objectif se met en place. Le son, auparavant continu, change brusquement lors de cette dernière coupe ; là où nous entendions des bavardages et des coups de poing sportifs qui auraient pu sembler appropriés à un parc par une journée ensoleillée, il n'y a plus que quelques chants d'oiseaux et le bruissement des feuilles. Cette superposition de réalités potentielles est, à mon avis, le fondement de la pratique de Fowler. (Texte de Phil Coldiron)