

PREMIÈRE
MONDIALE

Jeonju
Intl. Film
Festival

Athens
International
Film + Video
Festival 2015

VIENNALE
Vienna International Film Festival

JFF 32

JERUSALEM
FILM FESTIVAL
مهرجان القدس للسينما
בסטיבל הקולנוע ירושלים

29th IMAGE FORUM
FESTIVAL 2015

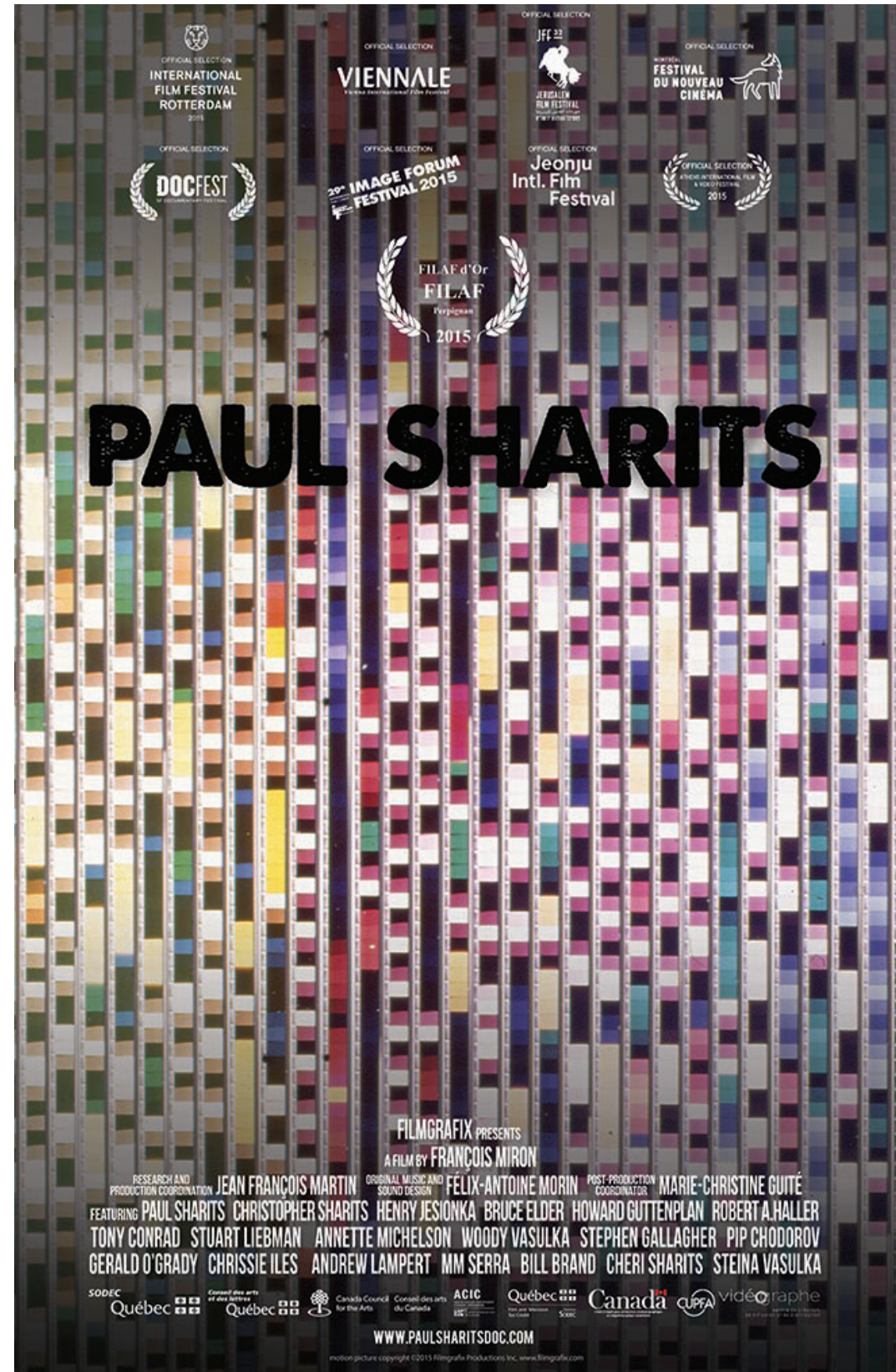
Distribué par / Distributed by :

diffusion

création
distribution

www.videographe.qc.ca
info@videographe.qc.ca

PAUL SHARITS

FILMGRAFIX PRESENTS
A FILM BY FRANÇOIS MIRON
RESEARCH AND PRODUCTION COORDINATION: JEAN FRANÇOIS MARTIN
ORIGINAL MUSIC AND SOUND DESIGN: FÉLIX-ANTOINE MORIN
POST-PRODUCTION COORDINATOR: MARIE-CHRISTINE GUITÉ
FEATURING PAUL SHARITS CHRISTOPHER SHARITS HENRY JESIONKA BRUCE ELDER HOWARD GUTTENPLAN ROBERT A. HALLER
TONY CONRAD STUART LIEBMAN ANNETTE MICHELSON WOODY VASULKA STEPHEN GALLAGHER PIP CHODOROV
GERALD O'GRADY CHRISSE ILES ANDREW LAMPERT MM SERRA BILL BRAND CHERI SHARITS STEINA VASULKA

SODEC Québec Conseil des arts et des lettres Québec Canada Council for the Arts Conseil des arts du Canada ACIC Québec Canada CUPFA vidéographe
WWW.PAULSHARITSDOC.COM
motion picture copyright © 2013 Filmgrafx Productions Inc. www.filmgrafx.com

PAUL SHARITS

Un film de / A film by François Miron

Documentaire / Québec / Janvier 2015 /
Couleur, Noir et Blanc / 85 min / Anglais sous-titrés français /
HD / Dolby Digital 5.1

Documentary / Québec / January 2015 /
Color, Black and White / 85 min / English with French subtitles /
HD / Dolby Digital 5.1

Générique / Credits

Réalisation, Production, Direction Photo, Montage /
Director, Producer, DOP, Editing : François Miron
Recherche, coordination / Research, production coordination :
Jean-François Martin
Musique / Original music and sound design : Félix-Antoine Morin
Post-Production : Marie-Christine Guité

avec / with

Paul Sharits, Christopher Sharits, Henry Jesionka, Bruce Elder,
Howard Guttenplan, Robert A. Haller, Tony Conrad,
Stuart Liebman, Annette Michelson, Woody Vasulka, Stephen Gallagher
Pip Chodorov, Steina Vasulka, Gerald O'Grady, Chrissie Iles, Andrew Lampert
MM Serra, Richard Kerr, Bill Brand, Cheri Sharits

DISTRIBUTION

diffusion création
distribution
4550, rue Garnier
Montréal, QC - H2J 3S7
(+1) 514.521.2116

PRESSE

Contact : Audrey Brouxel
Responsable des communications
communications@videographe.qc.ca
(+1) 514.521.2116 poste 227

www.videographe.qc.ca
info@videographe.qc.ca

Synopsis

L'œuvre de Sharits est toujours profondément ressentie dans le milieu artistique d'avant-garde, des décennies après sa mort trop triste, trop tôt, beaucoup trop tôt. Au milieu des années 60, Paul Sharits (1943-1993) commence à explorer le potentiel du clignotement lumineux (flicker). Durant les décennies qui suivent, cet intérêt se transforme en une obsession : déconstruire les paramètres du film 16mm. Repoussant sans relâche son questionnement du médium cinématographique, il crée des œuvres mettant en scène des installations de projections, des photographies tenues entre deux feuilles de plexiglas ou encore des partitions d'encre colorée, pour des films abstraits. L'éminent iconoclaste et pionnier du cinéma d'avant-garde, usant d'images colorées, de clignotement rapides et d'autres pulsations visuelles, a tantôt provoqué, tantôt inspiré ; ainsi l'ultime impact de son travail n'est-il pas théorique mais bien physique, et même viscéral.

Le documentaire de François Miron offre non seulement un retour éclairant sur l'une des œuvres les plus idiosyncratiques et pertinentes de l'histoire du film d'avant-garde, mais dresse aussi le portrait d'un artiste tourmenté et profondément romantique, flirtant avec le tragique tandis qu'il était aux prises avec des troubles mentaux héréditaires. Le film révèle sa carrière dramatique de façon vivante, mariant de riches illustrations, des images intimes et d'autres documents d'archives méconnus du public. Au-delà de Sharits, les entrevues et nombreux témoignages qui l'entourent rendent compte d'une génération de cinéastes majeurs, comme autant de voix ayant façonné l'histoire du cinéma expérimental.

Long after his premature death, the impact of Paul Sharits lingers on. The prominent iconoclast and innovator provoked with fast-flickering, pulsating, colorful mosaics. The many interviews and testimonies found in the film are also a portrait of a generation of leading voices in experimental filmmaking. In the mid-sixties Paul Sharits (1943-1993) started to explore the potential of the flicker. In the decades that followed, Sharits was strikingly persistent in pursuing the total deconstruction of the parameters of 16mm film into such novel forms as multiple projection installations, frozen film frames caught in-between plexiglass sheets, and ink coloured partitions for abstract films. The ultimate impact of the work was not theoretical, but on the contrary very physical, even visceral.

Miron's documentary not only offers a great recapitulation one of the most idiosyncratic and pertinent oeuvres within avant-garde film history. He also sketches the portrait of a tormented, deeply romantic artist, always courting disaster but also cursed by an inherited mental condition. The reconstruction of a tragic career is animated with ample illustrations combined with home movies and other rarely seen archive materials.

Entretien avec / Interview with **FRANÇOIS MIRON**

Vous reconnaissez-vous en Paul Sharits ? Vous sentez-vous des affinités artistiques avec lui ?

Il était enseignant en cinéma à l'université et cinéaste expérimental. J'enseigne aussi à l'université et je suis cinéaste, le parallèle est presque évident, malgré que je me concentre aussi depuis longtemps sur d'autres formes d'expression tels le cinéma narratif et le documentaire.

Il connaissait la souffrance extrême que peu de gens connaissent. Et je pense avoir aussi, malheureusement, cette connaissance.

Paul Sharits à révolutionné son médium et influencé de nombreux artistes. Peut-on encore aller plus loin dans l'expérimental ou a-t-il atteint un palier infranchissable ?

Je démontre par mon film qu'il est allé au bout d'une certaine forme plastique systématique, un coup franchi ce palier est conquis, c'est comme une découverte scientifique.

Il y a par contre de multiple paliers, une quantité infini en fait, il est donc possible d'aller plus loin mais pas nécessairement en pellicule. La plupart des jeunes « cinéastes » expérimentaux contemporains ne font que refaire des choses qui ont été créées dans les années 50-60 par le cinéma d'Avant-Garde Américain et Européen.

Pensez-vous que c'est une forme de folie qui conduisait Paul Sharits à poursuivre ses expérimentations ?

Le mot « folie » est un peu problématique pour moi. Il était bipolaire. Je pense plutôt que la création le libérait de ses problèmes psychiatriques et l'éloignait de ses démons internes. Il était extrêmement intelligent et innovateur, il a changé l'histoire de l'Art. Ce sont de nombreux problèmes de santé qui, augmentant vers la fin de sa vie, l'ont empêché de poursuivre son œuvre et de vivre, et qui ont eu raison de lui.

Do you recognize yourself in Paul Sharits? Do you feel an affinity with him?

He was a university film professor and an experimental filmmaker. I also teach at a university and I am a filmmaker; the parallel is a bit obvious even though I have focused for a long time on other forms of expression such as narrative cinema and documentary.

He experienced great suffering in a way that few people have. Unfortunately, I believe, I also have that same experience.

Paul Sharits revolutionized his medium and influenced many artists. Is there still room to experiment or did he reach an insurmountable pinnacle?

I show in my film that he pursued a certain systematic dimensional form; once achieved, this level is conquered. It's like a scientific discovery.

But there are multiple levels, an infinite number in fact, and it is possible to go further, but not necessarily in film. Most contemporary young experimental «filmmakers» merely repeat things that were created in the 50's and 60's by the vanguard of cinema in the United States and Europe.

Do you think it was a form of madness that led Paul Sharits to continue his experiments?

The word «madness» is a bit problematic for me. He was bipolar. Instead, I think that creating freed him from his psychiatric problems and allowed him to walk away from his internal demons. He was extremely intelligent and innovative; he changed Art History. It was his many health problems that increased at the end of his life and prevented him from continuing his work and his life, and got the best of him.

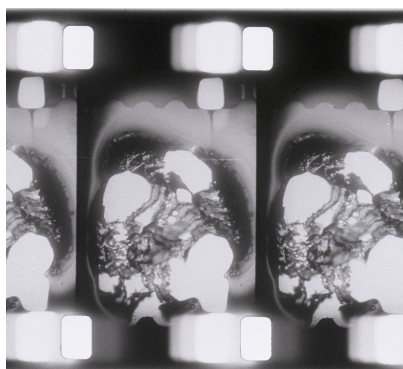
Biographie de / Biography of **FRANÇOIS MIRON**

François Miron débute son travail cinématographique en 1982, travaillant exclusivement avec l'émulsion de la pellicule. Son corpus initial se compose de courts métrages expérimentaux, tous réalisés par tirage optique, une puissante technique de manipulation de l'image qui deviendra sa spécialité.

En 1990, il obtient une maîtrise (MFA) en réalisation cinématographique à la School of the Art Institute de Chicago, entièrement financée par une bourse d'excellence. Le travail de François Miron a participé à de nombreux festivals dans le monde et a été récompensé de multiples prix ainsi qu'une vraie reconnaissance dans la scène artistique underground. En dehors de son travail filmique, François a créé et réalisé plusieurs vidéoclips et travaille également la

photographie. Depuis 1993, il enseigne le tirage optique, la réalisation, la direction photo et d'autres techniques cinématographiques à l'École de cinéma Mel Hoppenheim à Montréal. En 2007, il réalise *The 4th Life*, un long métrage coécrit avec James Galwey et tourné en 35mm qui sera distribué en salles au Canada et présenté dans plusieurs festivals internationaux. En 2008, il remporte également un prix Juno pour la pochette de l'album *Neon Bible* de Arcade Fire. La même année, il remporte le prix de la création artistique du Conseil des arts et des lettres du Québec pour son film *Hymn to Pan*. En 2014, François vient d'achever un documentaire long-métrage, sur le légendaire cinéaste d'avant-garde Paul Sharits.

François Miron began making films in 1982, working exclusively with film emulsion. The body of his early work consists of several short experimental films all created using a powerful film image manipulation technique that he has mastered: optical printing. In 1990, thanks to a full merit scholarship, he received an MFA in filmmaking from The School of The Art Institute Of Chicago. All of his films have screened in festivals and various venues throughout the world, his work receiving numerous awards and true underground acclaim. Besides his film work, François works with still images and he has also produced and directed many video clips. Since 1993 he has been teaching optical printing, filmmaking, cinematography and technical aspects of filmmaking at the Mel Hoppenheim School of Cinema in Montreal. In 2007 he completed production of *The 4th Life*, a 35mm. feature film project written with James Galwey which has had international festival release and Canadian theatrical release. In 2008 he won a Juno Award for his photographic work with Arcade Fire for the cover of their *Neon Bible* CD. The same year he received the Prix a la création artistique from the Conseil des arts et des lettres du Québec for his film *Hymn to Pan*. In 2014, François completed a feature-length documentary on legendary Avant-Garde filmmaker Paul Sharits.

Filmographie / Filmography

- 2015 *Paul Sharits*, Québec, Canada, 85 min
- 2009 *HYDROMORPHONE 8mg*, Canada, 2 min 43
- 2009 *Others*, Canada, 5 min
- 2008 *Crepitus*, Canada, 5 min
- 2007 *Hymn to Pan*, Canada, 4 min 30
- 2006 *The 4th Life*, Canada, 90 min
- 2001 *Resolving Power*, Canada, 18 min
- 1999 *La Poursuite De L'Art*, Canada, 10 min
- 1997 *The UltraWorld*, Canada, 16 min
- 1994 *The Evil Surprise*, Canada, 15 min
- 1991 *Square Root of Negative 3*, 7 min
- 1990 *What Ignites Me, Extinguishes Me*, Canada, 9 min
- 1989 *Kick That Habit Man*, Canada, 2 min
- 1989 *The Gap In The Curtain*, Canada, 9 min
- 1988 *Dismal Universal Hiss*, Canada, 12 min
- 1987 *Optical Surgery*, Canada, 9 min
- 1986 *4 x Horizontal*, Canada, 10 min

Prix et Mentions Award and Distinctions

- 2015, **FILAF D'OR**, Festival FILAF, Perpignan
- 2008, **JUNO AWARD**, photographic work for Arcade Fire, Canada
- 2008, **PRIX À LA CRÉATION ARTISTIQUE DU CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC**, *Hymn to Pan*, Canada
- 2001, **PRIX MEILLEUR DIRECTION PHOTO**, *Resolving Power*, MicroCineFest - Festival of Underground Films, Baltimore, États-Unis
- 1994, **PRIX SPÉCIAL KODAK**, *The Evil Surprise*, Humboldt International Film Festival, États-Unis
- 1994, **PRIX DU MEILLEUR FILM EXPÉRIMENTAL**, *The Evil Surprise*, Ann Arbor Film Festival, Michigan, États-Unis
- 1994, **MENTION SPÉCIALE**, *The Evil Surprise*, Long Island Film & TV Foundation & Cinema Arts Center, New York, États-Unis

