

Public Lighting

Canada
2004
Black and white
Colour

BETA SP – 75'

Director
Mike Hoolboom

Photography
Mike Hoolboom

Editing
Mark Karbusichy

Production
Mike Hoolboom
521-680 Queen's Quaywest
Toronto, Ontario M5V 2Y9 – Canada
Tél. +1 416 260 2185
fringe@interlog.com

World Sales/Swiss Distributor
Mike Hoolboom
521-680 Queen's Quaywest
Toronto, Ontario M5V 2Y9 – Canada
Tél. +1 416 260 2185
fringe@interlog.com

Filmography

Brand, 1989
(Visions du Réel, 1997)
Two, 1990
(Visions du Réel 1997)
Southern Pine Inspection Bureau, 1990
Red Shift, 1991
Modern Times, 1991
(Visions du Réel 1997)
Mexico, 1992
(Visions du Réel 1997)
In the Cinema, 1992
Careful Breaking, 1992
Escape in Canada, 1993
Frank's Cock, 1993
(Visions du Réel 1997)

House of Pain, 1995
Letters From Home, 1996
1+1+1, 1996
(Visions du Réel 1997)
Shooting blanks, 1996
(Visions du Réel 1997)
Moucle's island, 1996
(Visions du Réel 1997)
Sorrow, 1996
(Visions du Réel 1997)
Passing On, 1997
(Visions du Réel 1997)
Panic Bodies, 1998
Tom, 2002
Imitations of Life, 2003
In the Dark, 2003

PUBLIC LIGHTING

Mike Hoolboom assemble des morceaux disparates, de belles images et des plans incertains, des films de famille, de fiction, du réel, d'archives et de publicité (la japonaise pour un tissu nettoyant à toute épreuve est hilarante). Il y a les images trouvées, empruntées et celles originales, tournées pour les besoins du film. Il y a aussi des mots dans les images, qui défilent en phrases courtes, et la voix d'hommes et de femmes. Mais dire cela n'est encore rien. Le cinéaste travaille doublement les images et les sons pour faire consister son univers à nul autre pareil. D'une part, il leur confère une épaisseur par effets de ralentissement, de fondus enchaînés, de solarisation, d'entremêlement du visuel et du sonore dans des rapports complexes de dramatisation. Des images fortes composent ainsi *Public Lighting*, qui visitent les temps de l'histoire, ses grandeurs et ses hontes, qui traversent les sphères publiques et privées, qui mêlent le show-biz et l'intimité. Une image chez Hoolboom est toujours multiple, un palimpseste déroutant, qui s'incarne à un moment donné en une image autre, une icône païenne, qui retient la trace du mouvement d'un corps, de l'expression d'un visage, de l'inflexion d'une voix. D'autre part, c'est à une rhétorique très élaborée du montage que l'on doit une œuvre magnifiquement impure, mais dont le mouvement profond conduit à une méditation d'un seul tenant.

Public Lighting est composé de six portraits qu'une jeune écrivain annonce en début de film. Ces six personnes déclinent des folies ordinaires, des obsessions narcissiques, des volontés démiurgiques, des mémoires blessées. L'homme séparé, le pianiste obstiné, la chanteuse vieillissante, la Chinoise émigrée, le Japonais nocturne et la femme confessée, sont les fragments d'une histoire collective. La lumière feutrée que Mike Hoolboom y place éclaire des nuits blanches, quand on cherche à ne plus être dupe, pour un moment du moins, des apparences fantomatiques qui peuplent les rêves. Une seule image paraît alors émerger. Celle d'une intelligence poétique et inquiète du monde, dans lequel le héros hoolboomien, grave et lucide, aspire à quelque reconnaissance, à un semblant d'éternité, à une place «pour de vrai» dans le mouvement de la vie.(jp)

PUBLIC LIGHTING

Mike Hoolboom trägt ganz disparate Stücke zusammen, gepflegte und eher wacklige Aufnahmen, Familien-, Spiel-, Dokumentar-, Archiv- und Werbefilme (der japanische Spot für ein unübertreffliches Reinigungstuch ist zum Totlachen). Gewisse Bilder sind gefunden oder ausgeliehen, andere sind original und eigens für den Film gedreht. Es gibt auch Wörter in den Bildern, die in kurzen Sätzen vorbeiziehen, sowie Männer- und Frauenstimmen. Doch all das bedeutet noch nichts. Der Filmemacher bearbeitet die Bilder und Töne doppelt, um seinem Reich eine absolut einmalige Konsistenz zu geben. Einerseits verleiht er ihnen Dichte mit Effekten wie Zeitlupe, fließende Übergänge, Solarisation, Überlagerung von Bild und Ton in komplexen Dramatisierungsbeziehungen. So besteht *Public Lighting* aus starken Bildern, die grosse und beschämende Momente der Geschichte beleuchten, öffentliche und private Sphären durchqueren, Showbusiness und Intimität vermischen. Bei Hoolboom ist ein Bild immer vielschichtig, ein verwirrendes Palimpsest, das sich irgendwann in einem anderen Bild, einer heidnischen Ikone, verkörpert, das die Spur einer Körperbewegung, eines Gesichtsausdrucks, einer Modulierung der Stimme festhält. Andererseits entsteht dank einer ausgefeilten Rhetorik im Schnitt ein grossartig unreines Werk, dessen innerste Bewegung jedoch zu einer in sich geschlossenen Meditation führt.

Public Lighting besteht aus sechs Porträts, die eine junge Schriftstellerin zu Beginn des Films ankündigt. Sechs Figuren mit banaler Verrücktheit, narzisstischer Besessenheit, dem Willen, als Demiurgen die Welt umzugestalten, schmerzenden Erinnerungen. Der getrennte Mann, der verbissene Pianist, die alternde Sängerin, die emigrierte Chinesin, der nächtliche Japaner und die beichtende Frau sind Fragmente einer kollektiven Geschichte. Das gedämpfte Licht, das Hoolboom einsetzt, erhellt schlaflose Nächte, wo man sich – zumindest für einen Augenblick – nicht mehr trügen lassen will von den Gespenstern, die die Träume bevölkern. Dann scheint ein einziges Bild aufzutauchen. Das einer Intelligenz voller Poesie und Zweifel an einer Welt, in der sich der besorgte und luzide Hoolboom'sche Held nach Anerkennung, einem Anschein von Ewigkeit, einem „echten“ Platz im Strom des Lebens sehnt.
(jp – Übersetzung: ebr)

PUBLIC LIGHTING

Mike Hoolboom puts together some disparate clips, some beautiful images and hesitant shots from family, fiction, reality, archive and advertising films (the Japanese advertisement for an all-purpose cleaning fabric is hilarious). Some images have been found or borrowed while others are original and have been shot for the purposes of the film. In the images there are also words, uttered in short sentences, and the voices of men and women. But this is only half the story. The film-maker uses a dual approach to images and sounds to construct his unique universe. On the one hand, he gives them depth by slowdown effects, fade-ins and fade-outs, solarisation, intermingling of visuals and sound in a complex dramatisation relationship. *Public Lighting* thus consists of strong images that show us the ages of history, its moments of grandeur and shame, touching on the public and private spheres, mingling show-biz and intimacy. An image in a Hoolboom film is always multiple, a confusing palimpsest that is embedded at a certain point in a different image, a pagan icon that keeps trace of the movement of a body, the expression of a face, the inflection of a voice. On the other hand, although this magnificently impure film is based on a very elaborate editing rhetoric, its profound movement leads to uninterrupted meditation. *Public Lighting* consists of six portraits which a young writer announces at the beginning of the film. These six people tell of ordinary follies, narcissistic obsessions, demiurgic desires and wounded memories. The separated man, the obstinate pianist, the ageing singer, the Chinese emigrée, the nocturnal Japanese and the confessed woman are fragments of a collective history. The warm lighting used by Mike Hoolboom illuminates sleepless nights when one is no longer prepared to be deceived – at least for a while – by the ghostly apparitions that haunt our dreams. A single image then appears to emerge. That of a poetic intelligence worried about the world, in which the grave and lucid Hoolboomian hero aspires to some recognition, to a semblance of eternity and to a »genuine« place in the movement of life.
(jp – Translation: kwh).