

LÉO LEFRANÇOIS

ŒUVRES SÉLECTIONNÉES 2012-2024

ataly_80@yahoo.fr

+33 7 61 89 15 70

9 rue d'Andlau
67300 Schiltigheim - FR

SIRET : 828 912 899 00022
Membre de l'ADAGP

leolefrancois.net
[chairclaudio](#)

***Magique, l'image nous transporte ;
sombre, elle nous effraie ;
absente, elle sème le doute ;
à la fois preuve et simulacre.***

Tout à la fois vidéaste, artiste-auteure, Vj (vidéo jockey) et auteure-réalisatrice, transdisciplinaire en un mot, j'articule mon travail de l'image au travers de différents médiums, formats et récits.

J'entretiens de fait une relation perméable entre l'image (fixe, animée, originale, empruntée, documentaire, expérimentale, fictionnelle), l'espace (physique, mental, numérique) et le son (direct, spatialisé, musical, collaboratif) afin de produire différentes formes d'écritures sous différentes formes de diffusion.

Plus poétiquement, je sème ça et là quelques poèmes, quelques fantômes, quelques incantations, quelques charmes audiovisuels (au sens sorcier du terme) dans le but, parfois variable, de produire chez le spectateur un sentiment de persistance rétinienne, de ritournelle, de déjà-vu, de plongeon.

L'image que je nomme *image-magique* se réfère à l'idée qu'une image ne fait pas qu'illustrer un récit, un propos, une action, elle est aussi rituelle et réminiscente. L'image-magique fait récit, fait trace, fait acte. Elle fait à la fois survivre les images d'antan (par ce qu'elle convoque esthétiquement et anthropologiquement) et engendre de nouveaux imaginaires, de nouvelles mythologies.

De fait, je fouille, je cherche à hisser des images de notre vivier collectif ; je cherche à recycler (faire apparaître l'image sans la produire) ; je cherche à traverser l'image et la faire onduler à la surface d'un écran, d'une bâche, d'un miroir ; je cherche parfois à révéler son évanescence, sa disparation, son empreinte et son suspens plus que sa forme, que l'objet qu'elle prétend, qu'elle affirme.

Je cherche aussi à plonger dans la matière plastique de la vidéo, l'accueillir comme une chair, la travailler comme une glaise: jouer avec les textures, les lueurs, les motifs, les lumières, les symboles, les formats, les creux et les aplats. Je cherche constamment à rendre cette matière organique, comme vivante.

La performance audiovisuelle (Vjing) me permet une écriture non-linéaire et surtout éphémère, sorte de magma, de cadavre exquis, de flux ininterrompu d'images qui se heurte à la surface de projection et à la rétine du spectateur, une forme de montage sans fin. C'est là un laboratoire précieux, afin d'explorer la matière vidéale dans tout ces interstices. Une lie, des sédiments desquels jaillissent ces image-magiques, ces fantômes, ces chimères.

Le corps, son mouvement, ses gestes, ses tocs, ses motifs, et de fait la question de sa représentation prennent parfois une ampleur quasi obsessionnelle dans les images que je produis ou que j'emprunte, questionnant notre rapport à ce dernier, pétrit qu'il est par nos fantasmes, par nos (propres) injonctions, par nos illusions, par nos modèles.

Enfin, dormante, croit une figure féminine puissante dans ce flux d'images que je produis ; une figure, un prototype tout à la fois objet de désir, sorcière, déesse, succube, mère, créatrice, révoltée ou naïve.

archive de tournage *Jeux de Vilaine* (HD, couleur - 2020)

3 OU 4 PETITS CONTES DE GUERRE

Essai audiovisuel, 17:14, 2024
Écrit et réalisé par Léo Lefrançois

Vidéo HD, couleur, stéréo, vo FR

Produit par MIRA (Mémoire des Images Réanimées d'Alsace)

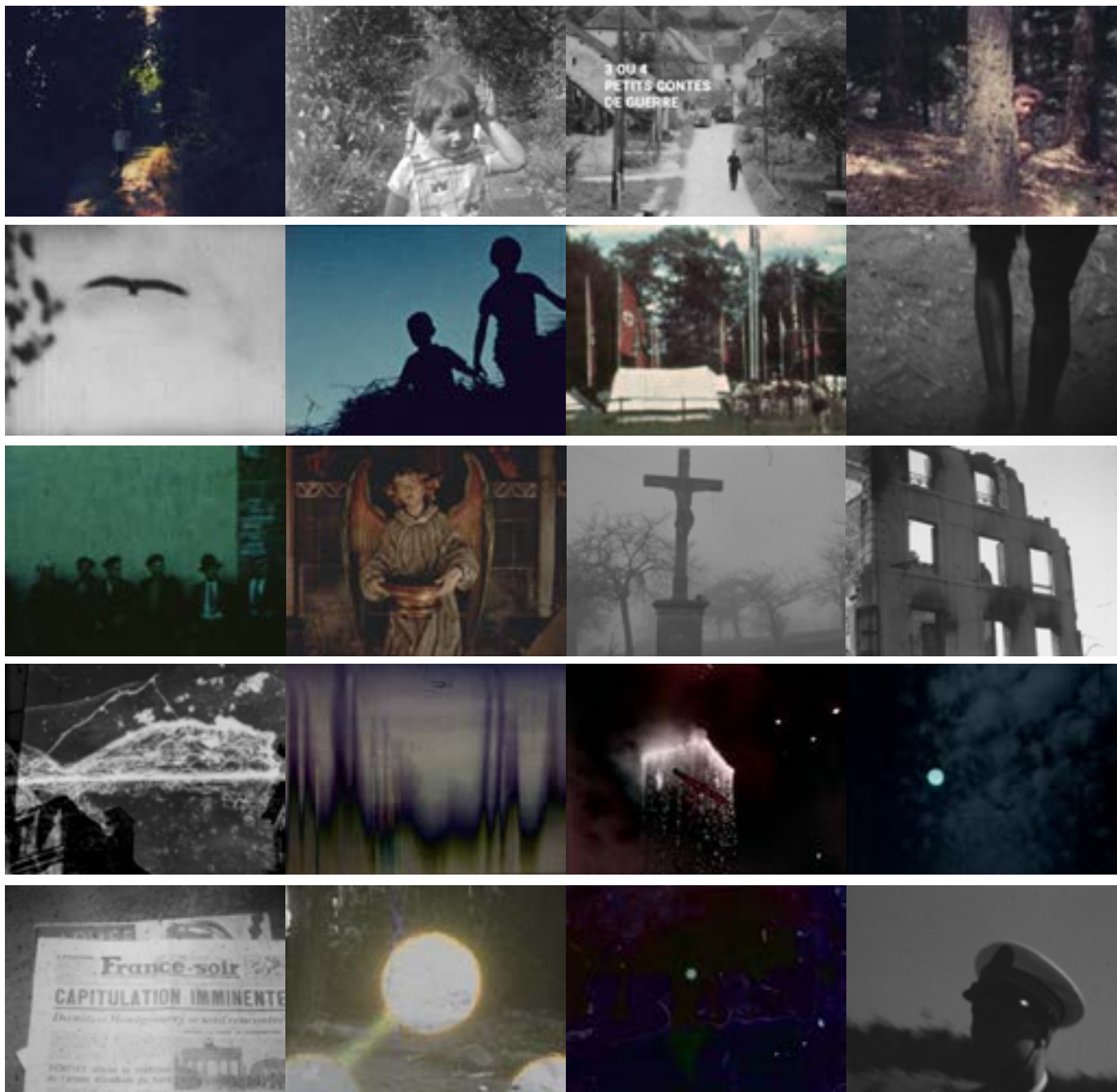
[lien de visionnement](#)

2024 • Projection Cinéma Le Cosmos, Strasbourg – FR

Souvenirs communs, événements fortuits, aventures, ou cauchemars, comment se vit le quotidien en temps de guerre, lorsqu'on est un enfant, et que l'on croit encore que la petite souris remplace notre dent sous l'oreiller par un sou ?

La mémoire souvent subjective laisse parfois un héritage aussi précieux que la vérité historique datée et archivée. Marquée, comme beaucoup d'entre nous, par les récits personnels et familiaux de nos aînés, cet objet futur émerge d'une volonté à exposer et à interroger les images d'archives (celles encore voilées et souterraines) et les histoires orales, parfois si brèves ou jugées si anecdotiques, qu'elles n'ont pas leur place dans le grand récit.

Que nous racontent ces petits bouts d'histoires sur la grande et sur la notre plus intime ?

LES JEUNESSES

Collaboration à la réalisation de séquences spécifiques

Film documentaire, 52:00 & 90:00, 2024
Écrit et réalisé par Yvonne Debeaumarché

Vidéo HD, couleur, vo FR, stéréo

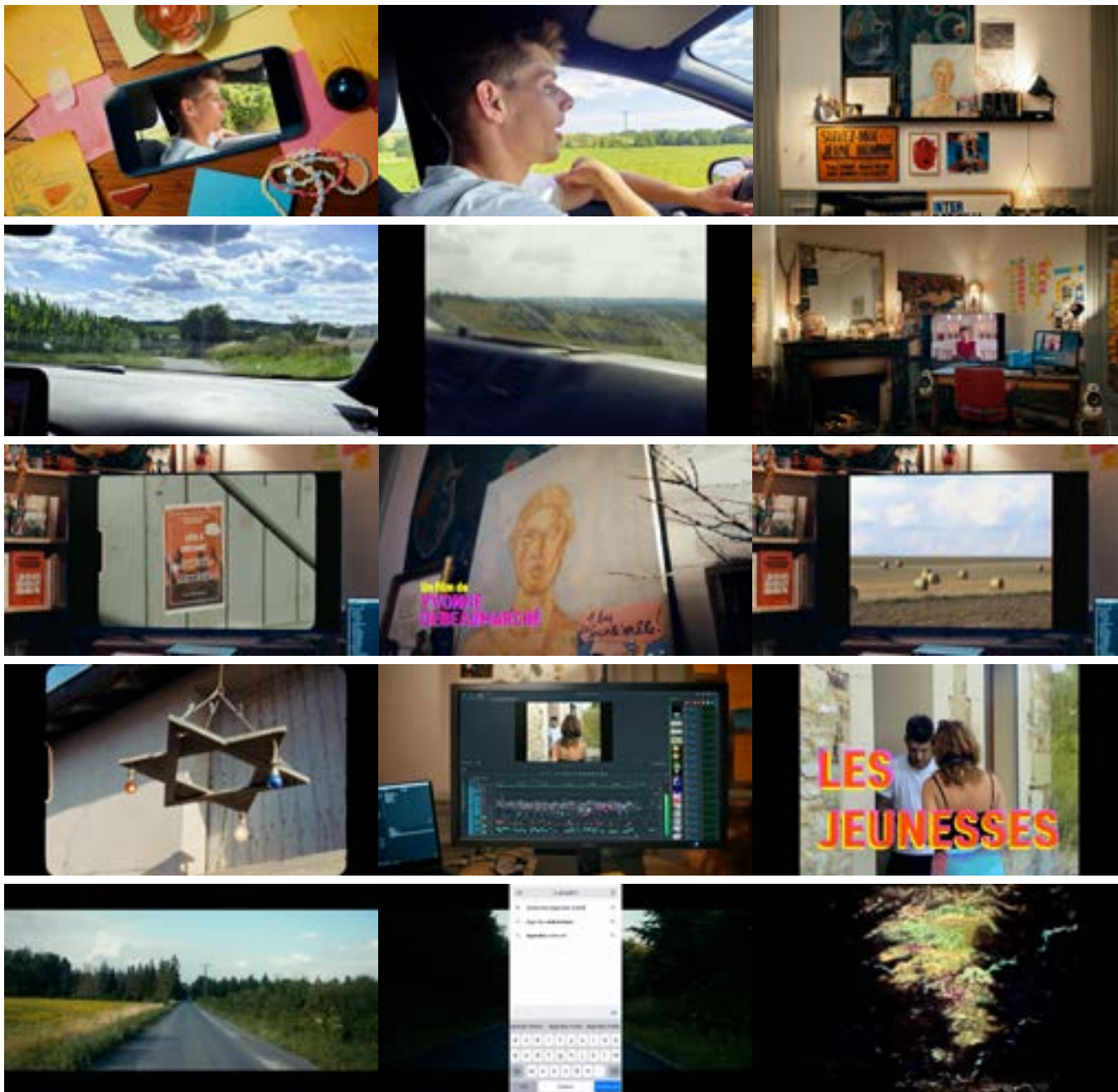
Produit par France 3 Région Grand-Est, Imagissime &
La Vie Bonne Prod

[lien de visionnement](#)

Novembre 2024 • Projection Médiathèque Jean Falala,
Reims – FR

Décembre 2024 • Diffusion FR 3 région Grand Est

Dialogue à coeur ouvert d'une jeunesse marginalisée dans les Ardennes rurales. Au coeur de ce récit intimiste, Yvonne _ la réalisatrice _ rencontre Victor, un jeune paysan de 20 ans, et sa communauté. Le film capture leurs échanges sincères sur les relations amoureuses et les déboires sentimentaux, tout en explorant le fossé générationnel et socio-culturel qui les sépare. Une réflexion poignante sur la quête de sens, à travers la confrontation de repères, de contextes, d'expériences de vie diamétralement opposés.

THE LIQUID STATE

Vidéoclip, 05:11, 2023

Écrit et réalisé par Léo Lefrançois

Vidéo 4K, couleur, stéréo

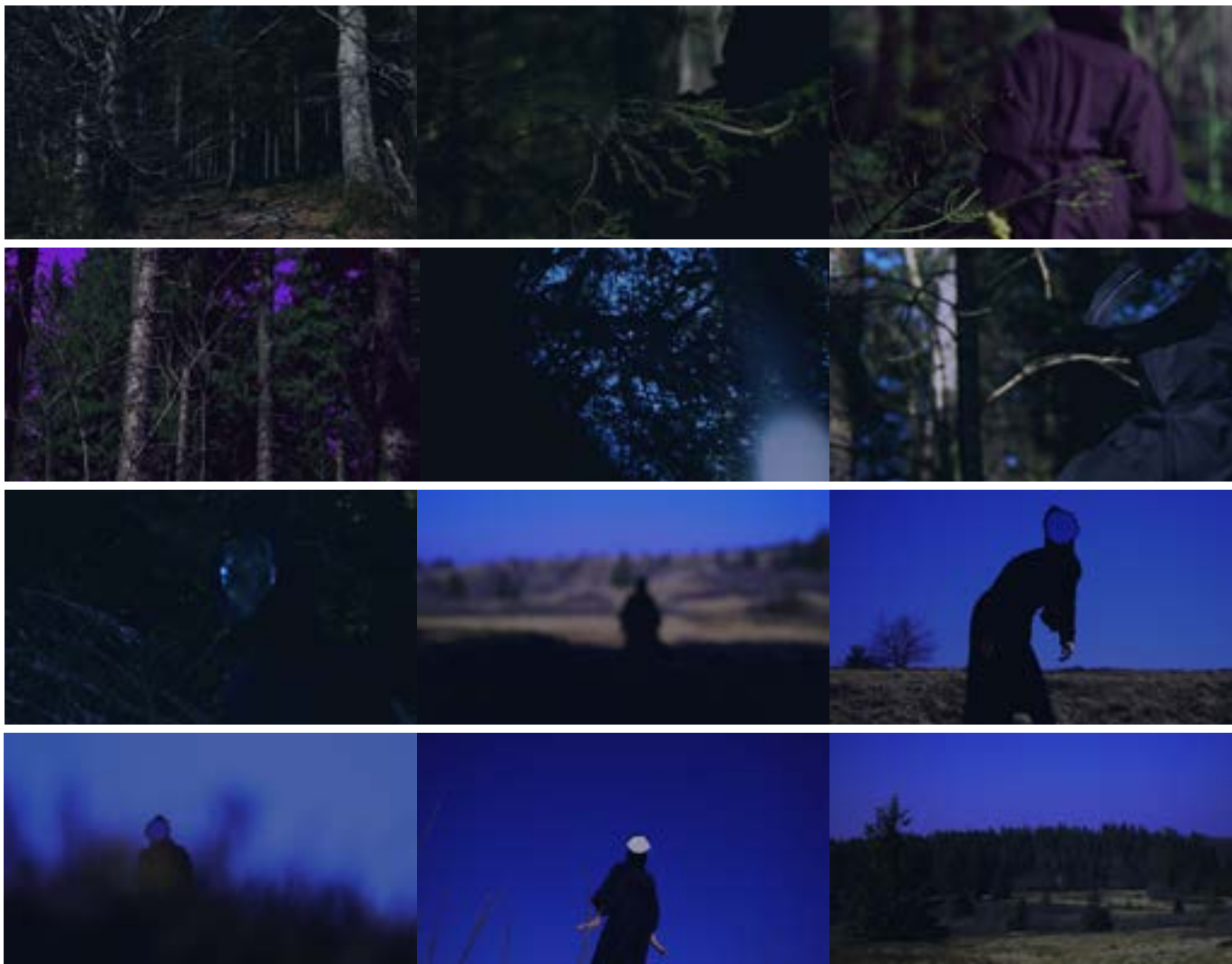
Morceau composé et interprété par Cosmic Neman (Born Bad Rec.) & Gilbert Cohen (Versatile Rec.)
Produit par Wake Dream Rec.

[lien de visionnement](#)

Mai 2024 • Projection Merci Beaucoup Festival,
Strasbourg – FR

Aveuglés, voilé par la caméra de nos téléphones, nous ne percevons nos environnements ou notre propre corps qu'au travers de nos dispositifs de captation, de projection, de diffusion, ...

Le constat d'un monde d'images où notre reflet s'est imposé comme une norme, comme un mantra ; vanité quand tu nous tiens.

ci-dessus et les 2 pages suivantes, captures d'écran *The Liquid State* (HD, couleur – 2023)

MARIE-ANNE CAMAX-ZOEGGER, PORTRAIT D'UNE FEMME ARTISTE

Film documentaire, 16:32, 2023
Écrit et réalisé par Léo Lefrançois

Vidéo HD, couleur, stéréo, vo FR

Produit par Marie-Anne de Cockborne,
Emmanuel de Cockborne & Anaïs Escavi de Cockborne

[lien de visionnement](#)

Novembre 2024 • Projection ART MONTPELLIER,
Montpellier - FR

Mars 2024 • Hors compétition MIFAC, Angoulême - FR

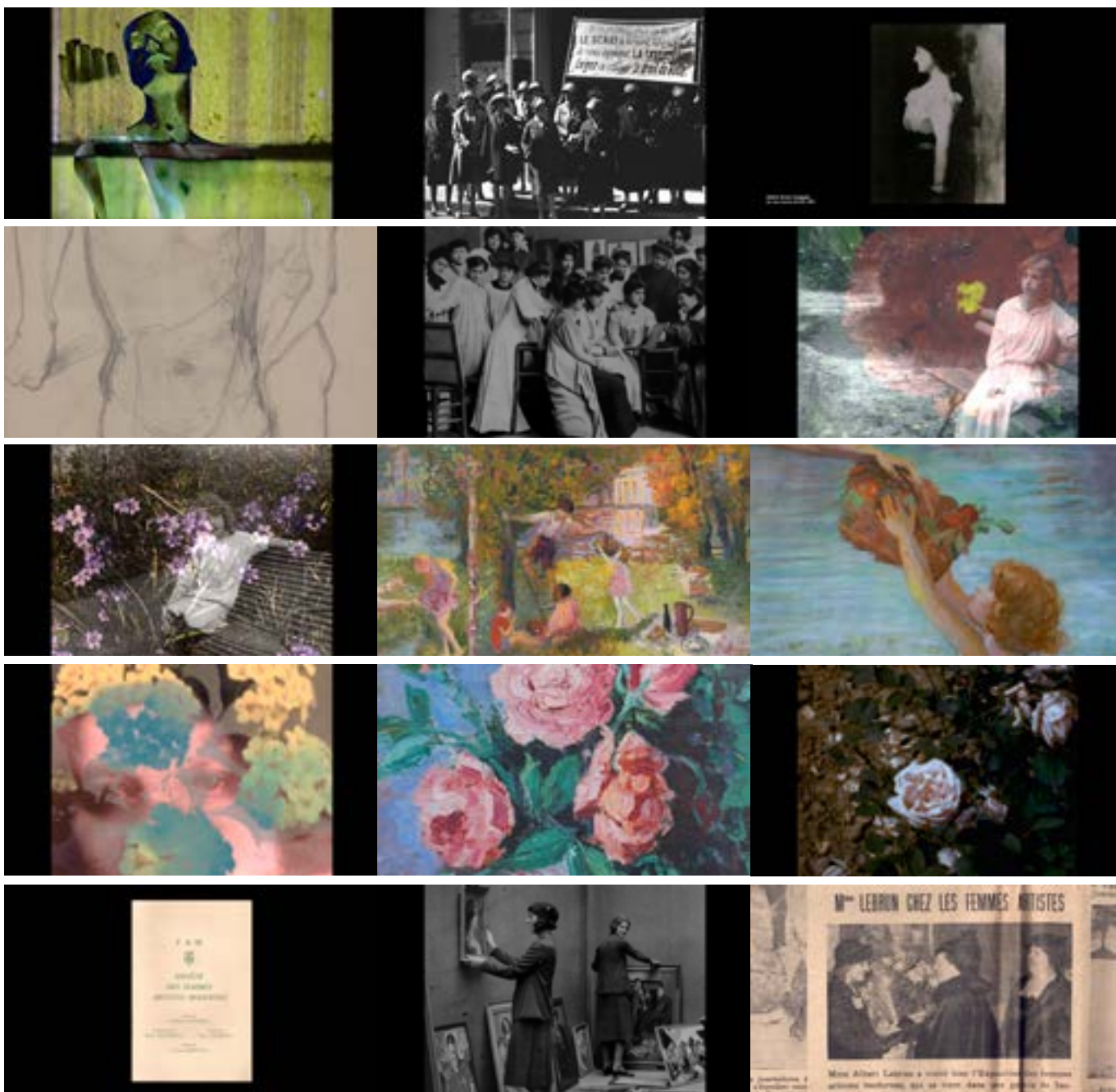
Février 2024 • Projection résidence INHALab. F.A.R,
Institut National d'Histoire de l'Art, Paris - FR

*Marie-Anne Camax-Zoegger est une artiste peintre
française du début du 20e siècle.*

*Outre son œuvre picturale remarquable, elle a marqué
son époque au travers de son association "Femmes
Artistes Modernes", créée en 1931 en faveur des femmes
artistes, afin qu'elles soient reconnues professionnellement
dans un milieu encore régit et gouverné par les hommes.*

**Le documentaire est produit essentiellement à base
d'images d'archives et d'extraits de films d'époque.**

**Les images sont traitées en tant que simple archive ou en
tant qu'incarnation parfois onirique, parfois anachronique.**

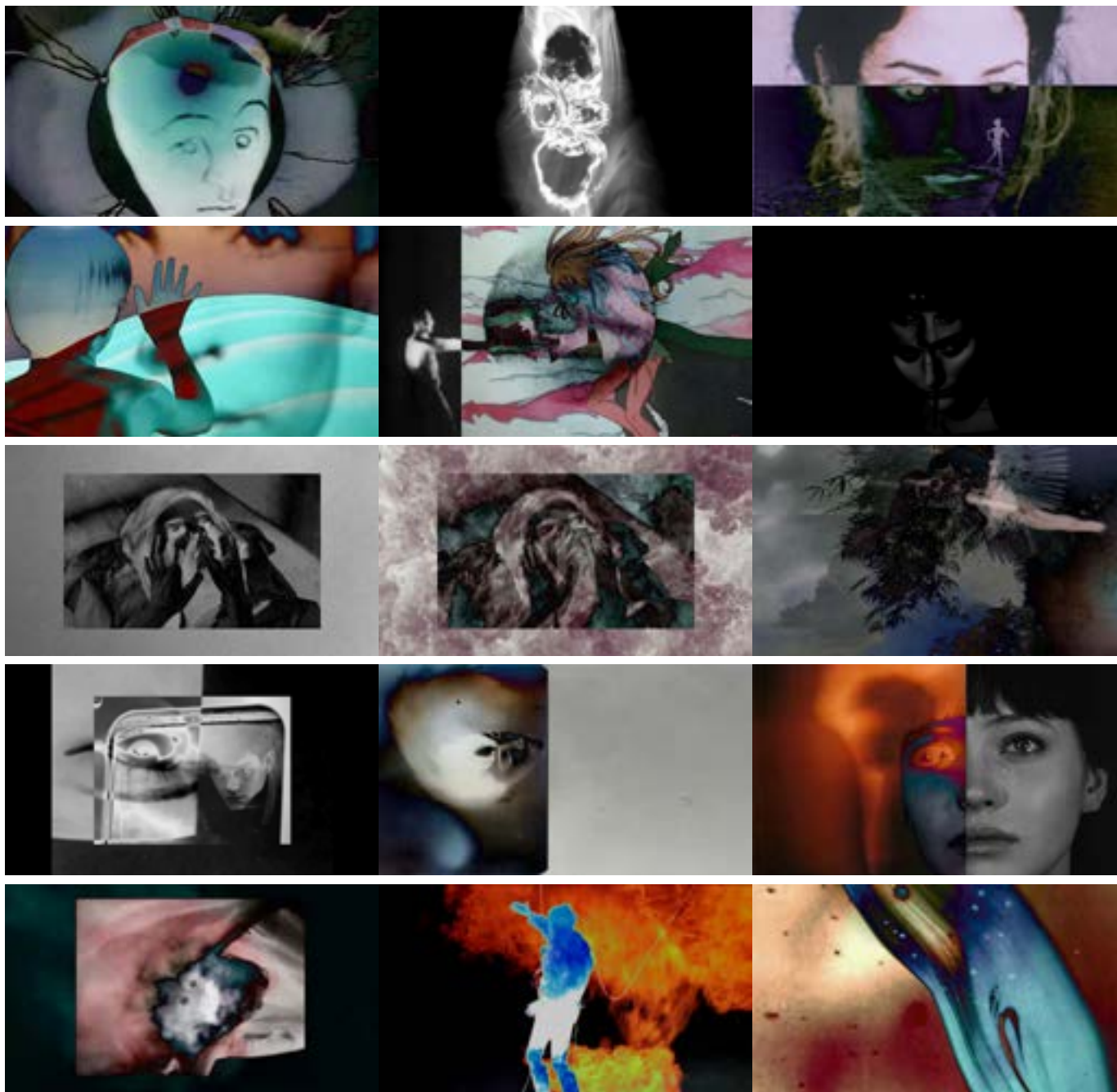
[ARCHIVES DE PERFORMANCE AUDIOVISUELLE]

Loop vidéo, durée variable, 2014-2024,
Vidéo HD & SD, couleur, n&b

[lien de visionnement](#)

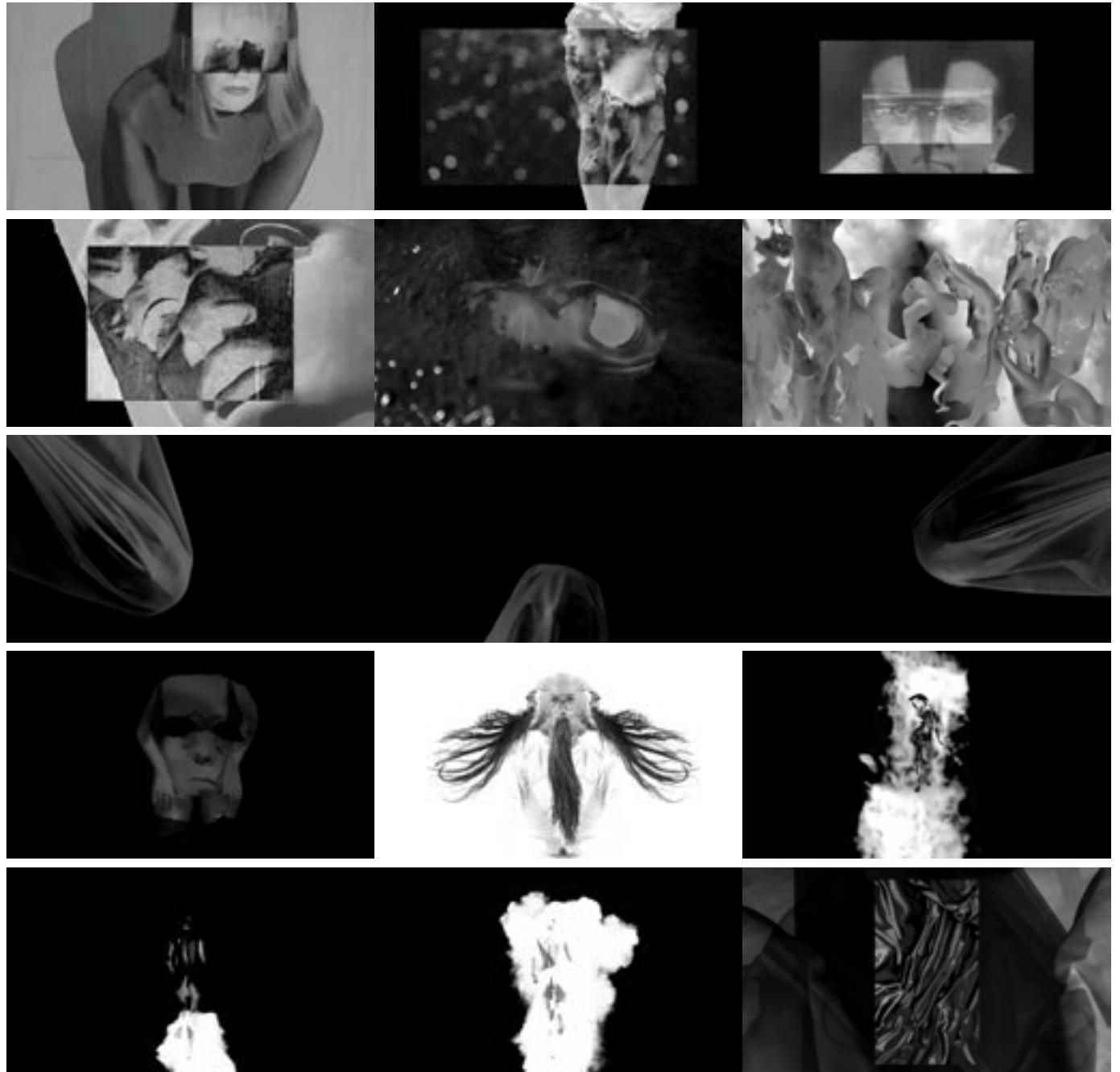
Recherches diverses sur le format, la surimpression, la
fusion, les couches alpha, la colorimétrie, ...
Recherches sur la matière, les textures, les motifs entre
abstraction consommée et figuration frontale.

Production de boucles vidéo à partir d'images d'archive,
d'extraits de film, de créations originales, ...

[ARCHIVES DE PERFORMANCE AUDIOVISUELLE] (suite)

Loop vidéo, durée variable, 2014-2024,
Vidéo HD & SD, couleur, n&b

GAÏALAND, UNE TRIBU SOUS INFLUENCE

Collaboration à la réalisation de séquences spécifiques

Série documentaire, 4x 52:00, 2022
Écrite et réalisée par Yvonne Debeaumarché, Tristan
Benoit & Hannu Kontturi

Vidéo HD, couleur, vo FR, stéréo

Produite par Mediawan, Aito Media, YLE Areena, RTBF
& Arte G.E.I.E.

[lien de visionnement](#)

Novembre 2023 • Diffusion sur ARTE – FR

Février 2023 • En compétition Festival TV de Luchon – FR
Prix Spécial de la Série – Format long

Janvier 2023 • Hors compétition FIPADOC, Biarritz – FR

Septembre 2022 • Diffusion RTBF – BE

*Jusqu'où iriez-vous pour sauver la planète ?
Dans les années 80 à Paris, de jeunes idéalistes
pressentant une catastrophe écologique à venir, veulent
montrer qu'un autre monde est possible. Guidés par
un mystérieux chaman amérindien, ils pratiquent le
véganisme, fondent des magasins bio et vivent sous des
tipis au milieu des immeubles.*

*Très vite accusés par leurs familles et la presse d'être
manipulés, ils entament une longue Marche écologiste à
travers l'Europe. Une course-poursuite commence alors
entre les membres de cette communauté et ceux qui les
accusent d'être sous emprise.*

**Les chimères, les illusions d'idéal des membre de la
tribu Gaïaland et leur puissante relation à la nature
sont incarnés à l'image par une série de séquences, où
l'harmonie des couleurs et des formes nous trompent
sur la dystopie à venir, nous bercent des mêmes leurres,
galvanisant presque une première impression de paradis à
la découverte de cette tribu.**

ci-dessus, captures d'écran *Gaïaland* (HD, couleur – 2022)

REALITY IS A DREAM

Performance audiovisuelle, circa 55:00, 2020
Co-écrite et performée par Cosmic Neman (Born Bad Rec.) & Léo Lefrançois

Vidéo HD, couleur, spatialisé en 4 points
multi-instruments, 2x vidéoprojecteur 5000 lum. HD,
1x MBP, 1x contrôleur MIDI, 4x haut-parleur

[lien de visionnement](#)

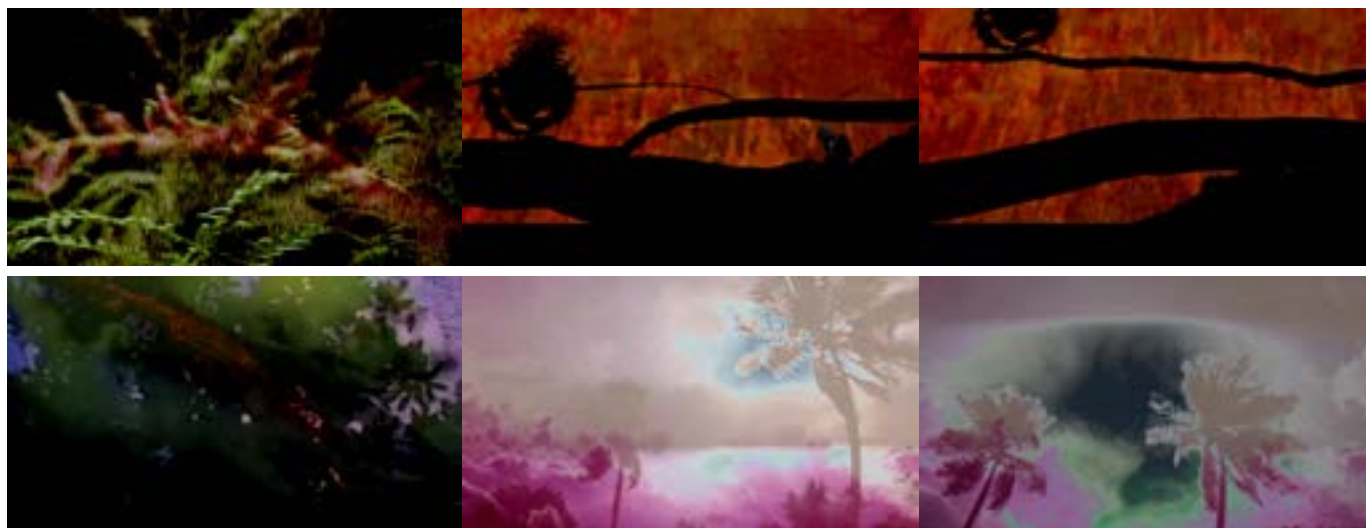
Février 2020 • FAME Festival, La Gaité Lyrique, Paris – FR

"Cosmic Neman met en musique le travail visuel de Léo Lefrançois, à partir d'images de volcans en éruption, d'océans, de déserts et des quatre éléments qui composent l'univers : terre, eau, air, feu. Apparaissent aussi les différents états de la matière : solide, liquide, gazeux, plasmatisque au sein desquels des éléments contraires se confrontent les uns aux autres : lave/magma en fusion et vagues/glace provoquant des phénomènes physiques d'énergie, de contraction, d'explosion et qui visuellement transforment la nature en phénomènes abstraits."

La nature se déforme et devient alors un monde irréel, un objet de l'esprit fantasmé accompagné d'une expérience sonore immersive afin de passer de l'autre côté...

ci-dessus, captures d'écran de la restitution vidéo de *Reality is a dream* (HD, couleur – 2020) © Ben Lx & Reno de Foville

ci-dessus, captures d'écran *Reality is a dream* (HD, couleur – 2020)

VOYANCE, AMOUR & CONFINEMENT

Collaboration à la réalisation de séquences spécifiques

Film documentaire, 52:00, 2021

Écrit et réalisé par Yvonne Debeaumarché

Vidéo HD, couleur, vo FR, stéréo

Produit par France 3 Région Grand-Est, Imagissime & La Vie Bonne Prod

[lien de visionnement](#)

Septembre 2022 • Projection Grand Théâtre-Opéra, Reims – FR

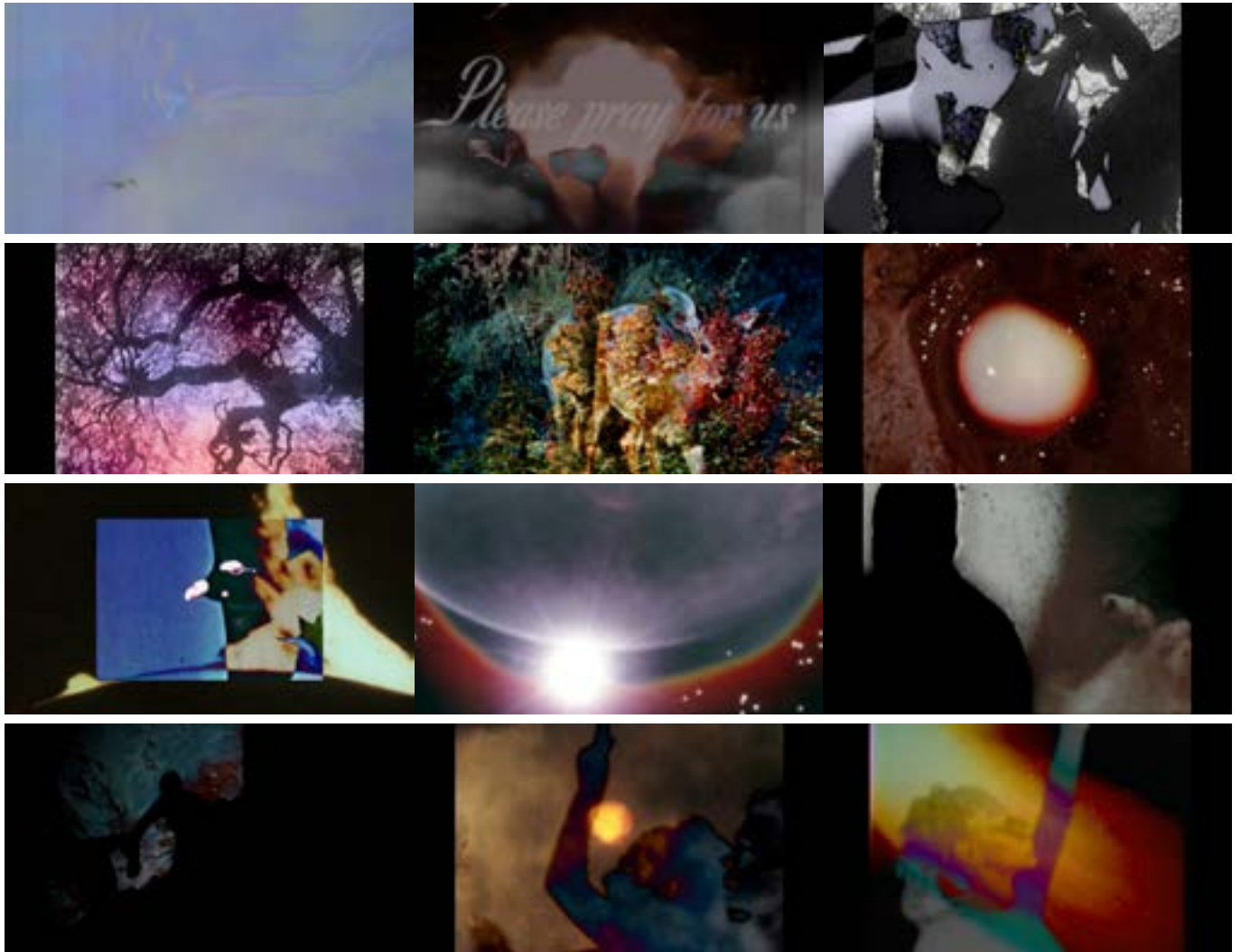
Mars 2021 • Diffusion FR 3 région Grand Est

Septembre 2020 • Projection Cinéma Silencio Pop Up, Paris – FR

Yvonne est documentariste et comme une grande partie de la population, elle est restée confinée chez elle à Reims de mars à mai. Deux mois pour redéfinir les contours de sa vie. Et de la nôtre.

A la jeune fille, une question sur les réseaux sociaux, à la journaliste amoureuse, un long débat sur l'amour, au psychologue, une quête de sens. Une forme de "transmutation de soi-même", selon Yvonne.

Les sensations, les réflexions et les expériences qu'Yvonne a vécu lors de cette période de premier confinement se manifestent via des séquences oniriques, tels des rêves ou des cauchemars, où les images d'archives fusionnent et livrent une symbolique à la fois personnelle et universelle, révélant ainsi un temps suspendu, irréel.

ci-dessus, captures d'écran *Amour, Voyance et Confinement* (HD, couleur – 2021)

JEUX DE VILAINE

Vidéo unitaire, 01:26, 2020

Écrite et réalisée par Léo Lefrançois

Vidéo HD, couleur, stéréo

[lien de visionnement](#)

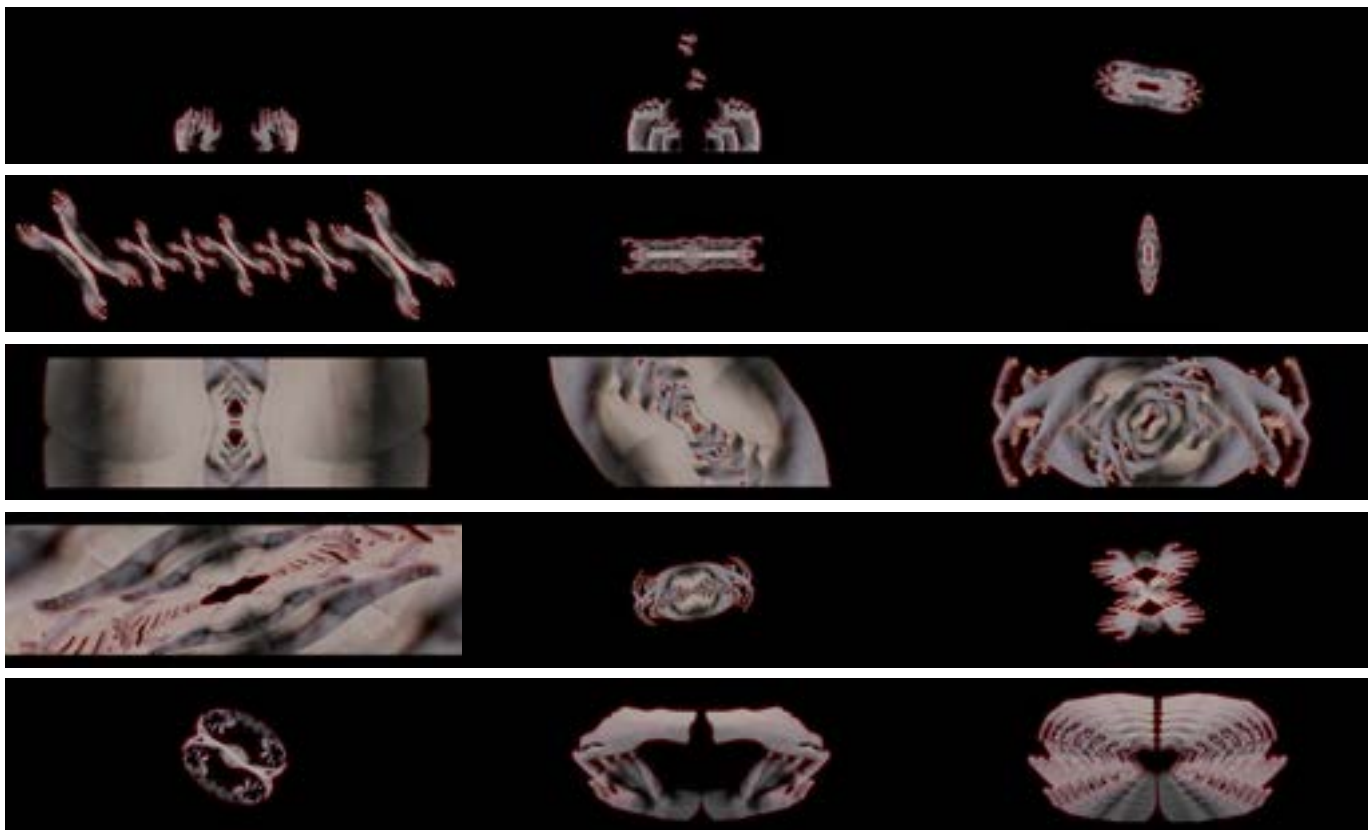
2024 • Projection Merci Beaucoup Festival,
Strasbourg – FR

Une chimère.

Se développe à l'écran un rapport de force entre le micro
et le macroscopique, les échelles sont bouleversées.

L'hybridation et la transcendance de la forme originale
se déploient à mesure que les jeux de mains s'engagent
dans un incessant motif quasi abstrait et totémique.

**Hypnotique, cette chimère produit chez chacun des
concordances avec des objets connus ou des formes
primitives.** Un même mouvement circulaire amorce
à chaque étape une descente dans le défiguration, plus
profonde encore.

SOMATIC BALLET

Vidéo unitaire, 02:09, 2020
Écrite et réalisée par Léo Lefrançois

Vidéo SD, noir & blanc, stéréo

[lien de visionnement](#)

Avant-bras et doigts se déplient et dansent à l'écran formant une trame, un motif à la fois organique et systémique, quasi architectural par sursauts. Comme unique matière première, leurs démultiplications et leurs répétitions incessantes altèrent profondément leurs formes initiales, et provoquent des formes anamorphes et hybrides.

Un mouvement circulaire est rabattu sans relâche, produisant un sentiment d'infini, augmenté par la ritournelle empruntée à Luigi Morleo Regia.

Et l'exacte représentation se dissout au travers du motif.

ci-dessus, captures d'écran *Somatic Ballet* (SD, couleur - 2020)

ALMADRABA

Vidéoclip, 02:22, 2018

Écrit et réalisé par Léo Lefrançois pour [Phoenician Drive](#)

Vidéo HD, noir & blanc, stéréo

Composé et interprété par Diego Moscoso, Matthieu Peyraud, Martin Rault, Gaspard Vanardois, Joaquin Garcia Bermudes & Valerian Meunier
Produit par Exag' Records

[lien de visionnement](#)

2024 • Projection Merci Beaucoup Festival,
Strasbourg – FR

2019 • En compétition Festival VKRS #1, Bruxelles – BE

*Comme un ballet sans retenue, sans souffle, sans arrêt,
les phéniciens asservis par les flots incessants et les fracas
répétés, entament l'almadraba et prolongent une traque
millimétrée, puissante et envoûtante.*

**À la surface de l'écorce, on entrevoit une énergie
nerveuse, des fissures et des vibrations y frémissent,
soulevées par le labeur.**

*Assujettis et abrutis de chaos, ils plient parfois sous de
trop lourdes secousses. Pourtant, coude à coude, ils nous
bercent de leur chant prédateur, et nous rattrapent,
nous rappellent, nous récupèrent, nous acculent
inlassablement.*

*Et, épié par le goéland, on est comme maintenu
dans leur filet.*

ci-dessus et les 2 pages suivantes, captures d'écran *Almadraba* (HD, n/b – 2018)

LA PUDEUR

Vidéo unitaire, 01:27, 2016
Écrit et réalisé par Léo Lefrançois

Vidéo HD, noir & blanc, stéréo

[lien de visionnement](#)

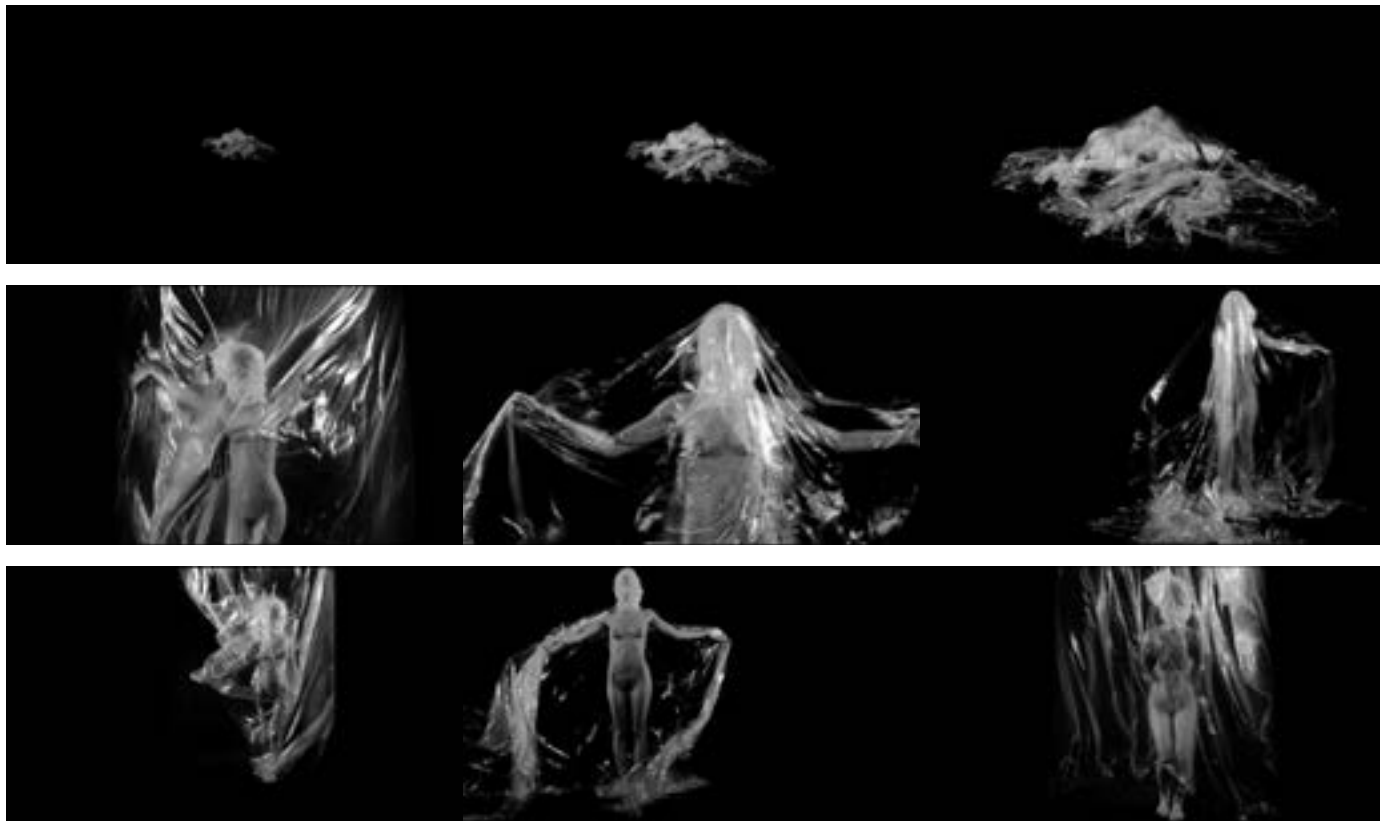
2018 • Projection Festival des à-côtés,
Lyons-la-Forêt - FR

Le voile comme un objet de révélation, **"le tourment des choses cachées."**

Cet aplat vierge fait ressortir le relief, les ombres, les textures. Au pouvoir d'omission qu'il détient, le voile pratique la mise en scène, il sacralise la chaire, la fracture, l'humidifie, la sublime, la théâtralise.

Le voile ne fait pas disparaître, mais provoque la vue.

"Le voile" par Patrick Grainville in *Nouvelles Mythologies*, Jérôme Garcin, 2007, Editions du Seuil

ci-dessus et page suivante, captures d'écran *La pudeur* (HD, n/b - 2016)

MUTATIONS

Vidéo unitaire, 03:23, 2012
Écrite et réalisée par Léo Lefrançois

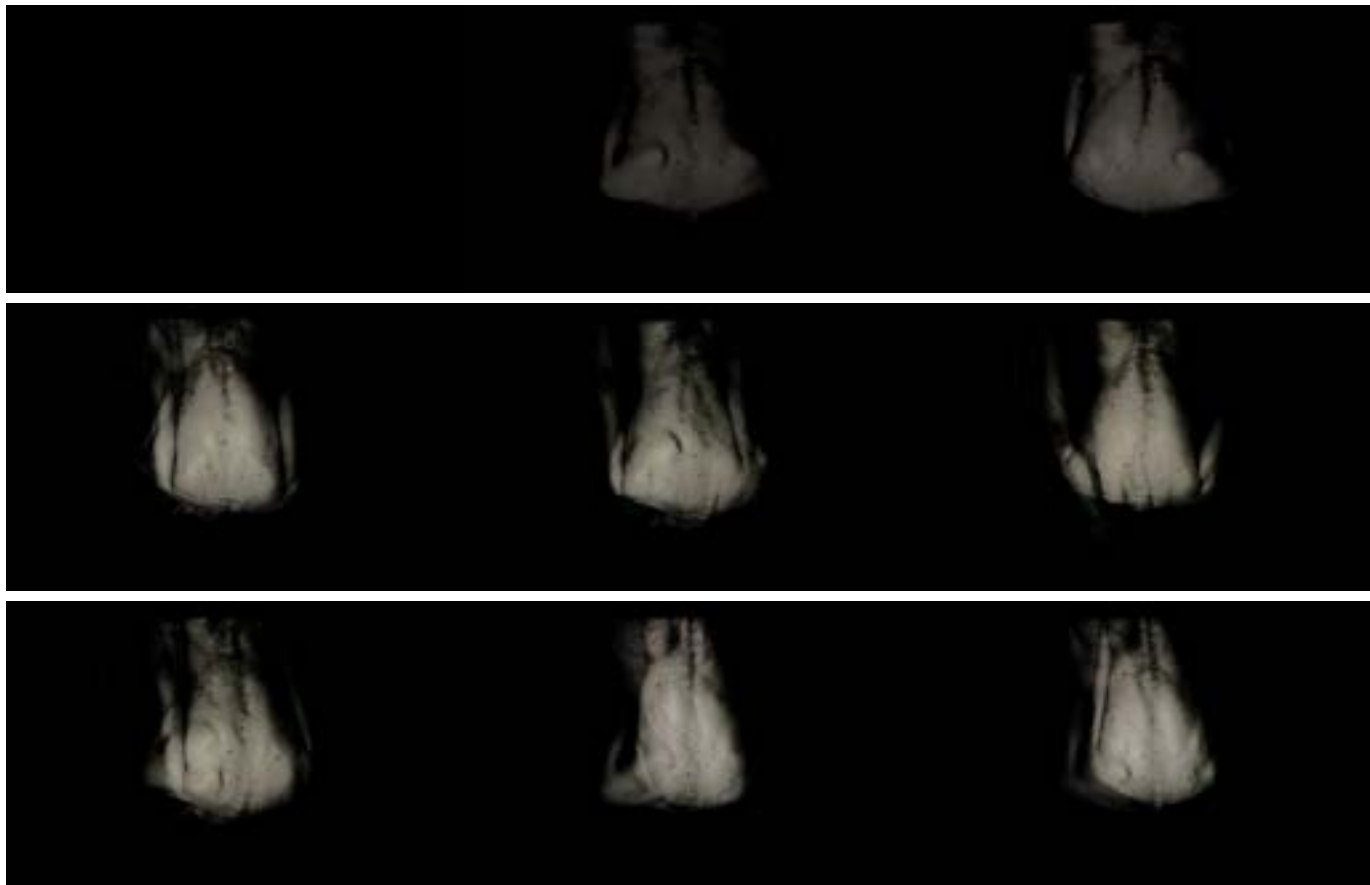
Vidéo SD, noir & blanc, stéréo

[lien de visionnement](#)

2018 • Projection Festival des à-côtés,
Lyons-la-Forêt - FR

Comme une cartographie de l'échine, les grains et les plis
développent une rythmique de la texture, de la surface.

Le mouvement vient parasiter la chair.
Le grain de la peau, les poils, les plis, et les pixels, unis
vibrent à la surface, frémissent.

ci-dessus, captures d'écran *Mutations* (SD, n/b - 2012)

D'abord, un souvenir : des photographies anciennes, en noir et blanc, sépia plutôt, vidéo projetées grandeur nature sur un mur. Lentement, tour à tour, trois personnes viennent prendre la pose avec les familles – depuis longtemps disparues. Trois silhouettes qui jouent avec l'image, rejouent des gestes en double, éclairées par les fragiles lumières de leur téléphone cellulaire.

Ce jour-là, il y avait la superposition de deux temps, mais aussi l'entrelacement de deux réalités, image-lumière de corps disparus, et inclusion de corps vivants devenant des silhouettes.

La matérialité des images et la simplicité du dispositif rendaient puissant le trouble de la réalité.

Ce jour-là, quelque chose de ce à quoi Léo Lefrançois travaille est apparu – j'allais dire clairement, mais avec elle, rien n'est jamais "si clair".

Corps et image, épaisseur des uns et transparence des deuxièmes, jeux et dé-jeux, tours et détours, passer et traverser, tels sont les terrains de Léo Lefrançois, qu'elle explore.

Se faire surprendre elle-même, abandonner le contrôle des opérations font également partie du jeu qu'elle mène comme une sarabande – l'allusion n'est pas sans lien avec la mythologie qu'elle travaille à faire apparaître.

Pour ce faire, elle use d'artifices empruntés aux machines, anciennes et nouvelles, de bricolages, de matériaux fragiles qu'elle combine et malaxe, parce qu'il faut dire qu'elle "machine" toujours un peu dans son antre.

Ce qu'elle machine aussi, c'est toute une mythologie, que l'on peut dire personnelle en ce sens qu'elle combine diverses sources, divers mythes et iconographies, empruntant à toutes les époques des figures fortes : celle de Méduse, celle de la sorcière, celle d'Ophélie. Une figure de femme puissante traverse les œuvres de Léo, et revient sous diverses formes, mues.

Le choix très pertinent des titres dit aussi ce réservoir, ils font récit, un récit qui pourrait être cette mythologie personnelle... autant de mondes souterrains, de sur- ou sous-réalités.

De ces dispositifs et de ces figures sourd un leitmotiv : les flux inconscients. Rêves éveillés, réalités accessibles uniquement en rêve, c'est aussi sur ces territoires que Léo Lefrançois glisse furtivement. Elle puise dans diverses manifestations de l'inconscient : rêves, mais aussi hasards, erreurs et errements des machines et des dispositifs. Lorsque l'on rêve, au réveil il n'est pas si simple d'être à la fois à l'écoute de l'inconscient, de le faire surgir, et en même temps de le dompter.

Dans les images de Léo, il y a des choses à voir, mais aussi des images mentales, des "choses" issues de l'imagination, et quelques traces archaïques. **Très attentive à une écoute intérieure poussée, sans crainte de faire apparaître des chimères, Léo possède cette sorte de courage – de témérité parfois – qui consiste à donner à voir aux visiteurs de ses espaces "quelques choses" qui, peut-être, la domptent plus qu'elle ne les apprivoise.**

capture du film documentaire *Amour, Voyance et Confinement*, de Y. Debeaumarché (HD, couleur – 2021)

par Lidwine Prolonge – 2016 (artiste performeuse et enseignante à la HEAR)