

DOSSIER DE PRESSE

FESTIVAL

PHARE

EXPOSITION *Il était une fois*

Vidéos d'artistes et installations

Palais de l'Archevêché

10 au 25 octobre 2015

Ouverture de 14 à 19 heures

Vernissage le 9 octobre

PROJECTION DE COURTS MÉTRAGES

Cinéma Actes Sud et Palais de l'Archevêché

12 au 15 octobre 2015

ÉCRITURES EN VITRINE

Vidéos d'artistes sur le thème des écritures

10 au 26 octobre 2015

www.festival-phare.fr

PHARE

La question que pose l'art vidéo est la même que celle que souleva Walter Benjamin à propos de la photographie : "On s'était dépensé en vaines subtilités pour décider si la photographie était ou non un art, mais on ne s'était pas demandé d'abord si la photographie ne transformait pas le caractère général de l'art".

Les formes de l'art vidéo sont hybrides, elles convoquent la vidéo, la télévision, l'ordinateur, le cinéma, l'art plastique, la musique... Il ne s'agit pas de mettre l'écriture numérique aux services des outils numériques mais bien de mettre les outils au service des artistes et du public.

Le festival Phare se déploie en trois temps : l'exposition *Il était une fois* présentée au Palais de l'Archevêché du 10 au 25 octobre 2015, le festival de courts métrages aux Cinémas Actes Sud du 12 au 15 octobre et enfin *Écritures en Vitrine* du 10 au 26 octobre ; un parcours de vidéos d'artistes dans les rues d'Arles. Ce festival s'invite à l'événement Octobre Numérique dont le thème cette année se porte sur les *Écritures numériques*.

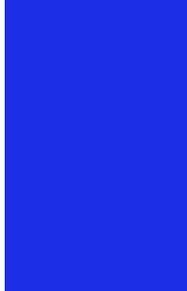
Le 9 octobre, journée inaugurale, Uto réalisera une performance lecture multimédia d'après un texte de Wajdi Mouawad *Le poisson soi*. Il tisse une histoire personnelle et poétique en associant ses propres textes et images à ceux d'autres auteurs. Il aborde les thèmes de l'enfance, du temps et des guerres.

À partir d'adaptations de textes littéraires et de l'univers des contes, les artistes présentés dans l'exposition : Tania Mouraud, Sarah Moon, Katia Bourdarel, Ciprian Muresan invitent le visiteur à découvrir le texte par le truchement de l'image. Les mots écrits deviennent des sons, des images et du mouvement.

Tania Mouraud part du décor de la forêt féérique dans *Once upon a time* pour dénoncer la déforestation et les dangers qui menacent la planète.

Sarah Moon narre en personne le conte de *La Petite Fille aux allumettes* d'Andersen dans *Circuss* et le transpose dans le monde circassien d'aujourd'hui. Elle mêle la photographie, l'image animée, en noir et blanc et en couleur en restant fidèle à son univers pictural.

Katia Bourdarel avec son *Petit Chaperon rouge*, interroge avec malice la question de l'amour idéal et de l'attente du prince charmant.

Quant à Ciprian Muresan, il adapte une pièce de théâtre *Le chien fou* de Saviana Stanescu avec des marionnettes et croque avec férocité la dictature roumaine.

L'amour, le travail, l'amour filial, telles sont les trois soirées thématiques proposées par le festival de courts métrages. Trois prix seront décernés à l'issue du festival : prix du jury étudiant, du jury public et du jury professionnel. Les films primés seront projetés le 15 octobre au Palais de l'Archevêché. À cette occasion, l'exposition *Il était une fois*, se visitera en nocturne.

L'écriture, sous toutes ses formes, est imaginée par des artistes vidéastes : Jean Daviot, Zineb Sedira, Jeff Guess, Guillaume Bachelier, Maxime Chamoux et Sylvain Gouverneur. Ces vidéos seront présentées dans les vitrines des commerçants de la ville d'Arles.

J'espère que ce programme qui donne à voir et à entendre une dizaine d'artistes vidéastes et une quinzaine de courts métrages venus du monde entier, saura vous réjouir et vous effarer.

Maud Calmé,
Directrice artistique

TANIA MOURAUD

TANIA MOURAUD

Once upon a time

VIDEO INSTALLATION

2011-2012

9'16"

Once upon a time

Tania Mouraud refusant tout rattachement à un courant ou à un dogme, n'a cessé de faire évoluer son œuvre depuis la fin des années 1960. Elle explore alternativement toutes sortes de disciplines : peinture, installation, photographie, performance, vidéo et son ; autour d'un principe constant celui d'interroger les rapports entre l'art et les liens sociaux. Elle s'intéresse aux rapports esthétiques entre l'art et la guerre, et se penche avec l'aide de l'écriture sur les limites de la perception, en créant des "mots de forme".

La vidéo *Once upon a time* inspirée par l'univers des contes de Grimm, a été tournée dans la forêt boréale au Canada et en France. Elle montre différentes machines utilisées dans l'industrie du bois. La chorégraphie des mouvements de caméra, le rythme visuel ainsi que la richesse des couleurs provoquent une réaction émotionnelle qui va de la fascination à l'effroi. Les machines transfigurées semblent être des monstres voraces et réactivent la figure mythique de l'ogre.

CIPRIAN MURESAN

Dog Luv (Chien fou)

2009,
30'56"

Dog Luv

Ciprian Muresan est un artiste roumain né en 1977, il utilise différents médiums : le dessin, le dessin animé, la photographie, la sculpture, le livre et la vidéo au service de son art.

Il appartient à une génération d'artistes post-communiste qui traite des séquelles de l'histoire politique et sociale de son pays. Il s'intéresse à des questions liées aux soubresauts de la société contemporaine dans son ensemble, à la chute des utopies modernistes et à l'autoritarisme.

Son travail prend racine dans la Roumanie post-communiste, mais aussi dans l'histoire de l'art, dont il fait une relecture incisive, à l'exemple du *Chien Andalou* de Bunuel, revisité par Shrek, ou de *La Nona Ora* de Maurizio Cattelan. La vidéo *Dog Luv*, d'après la pièce de théâtre *Le Chien Fou* de Savania Stanesco, est un petit précis d'histoire du Mal racontée par une assemblée de grandes marionnettes-chien.

*Circuss*2002
15'*Circuss*

Née à Vichy dans une famille juive, Sarah Moon quitte la France occupée et rejoint l'Angleterre où elle étudie le dessin dans une école d'art. Elle exerce le métier de mannequin professionnel et pénètre ainsi les coulisses de la mode. Sa renommée internationale débute en 1967, année de sa collaboration avec Cacharel. Elle commence la photographie en 1970 et réalise en vidéo quatre adaptations de contes : *La Petite sirène*, *Le Petit Soldat de plomb*, *Barbe bleue* et *La Petite Fille aux allumettes*.

Sarah Moon adapte et met en scène d'une manière originale *La Petite Fille aux allumettes* du célèbre conte d'Andersen. Réminiscences de lecture et écriture cinématographique se mêlent et inscrivent ce conte du patrimoine dans la réalité sociale de notre époque. Sarah Moon happe ses visiteurs dans un univers inquiétant, parfois effrayant et souvent nostalgique, accentué par un noir et blanc contrasté et raffiné.

Le récit s'apparente à un fait divers à l'issue tragique. À la différence du *Chaperon rouge*, où elle respectait fidèlement le texte de Charles Perrault, Sarah Moon a pris des libertés avec le conte d'Andersen. Afin d'éviter toute confusion, le titre de son film n'évoque en rien sa source : *Circuss*. Des ampoules tracent dans l'ombre le contour d'un arc ou d'une étoile, malgré l'éclat du décor, s'installe une impression de fin de monde.

KATIA BOURDAREL

KATIA BOURDAREL

L'effeuillage

2004
7'10"

L'effeuillage

Katia Bourdarel née à Marseille, en 1970, vit et travaille à Paris. Elle est diplômée de l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs.

Elle s'inspire de la culture populaire et de sa propre histoire pour interroger la capacité d'émerveillement présente en chacun de nous et créer des œuvres autour de la mémoire personnelle ou collective. Elle bâtit une partie de son travail sur les contes et l'imagerie populaire liée à l'enfance. Elle feint l'innocence pour toucher à l'essentiel, à ces constructions culturelles qui parlent de l'humain autant qu'elles stigmatisent notre société. L'enfance, le conte, le sublime, la vie rêvée des anges se livrent sans voile dans ses peintures, installations, photos ou vidéos. Elle convoque le souvenir, le traumatisme, la famille, la sexualité et montre que l'enfance est pleine de beauté autant que de cruauté.

Elle met en scène dans *L'effeuillage*, un Petit Chaperon rouge qui effeuille un bouquet de fleurs à l'infini. Elle plonge le visiteur dans un malaise qui n'est pas toujours identifiable, entre le désir et la répulsion.

UTO

Par la fenêtre du poisson soi...

Le 9 octobre 2015 à 20h

Performance lecture multimédia présentée
dans la **salle des Pas perdus de la Mairie d'Arles**

UTO

Par la fenêtre du poisson soi... est une lecture multimédia tout public réalisée par l'artiste Uto. Un jeu de lecture-écriture en live, avec comme matières premières le texte, la vidéo et les sons. Dans cette performance, Uto joue avec les formes et les supports pour inventer un nouveau genre de récit, entre arts visuels et littérature, entre mise en scène et improvisation.

Autour du texte de Wajdi Mouawad *Le poisson soi*, Uto tisse une histoire personnelle et poétique en y associant les mots d'autres auteurs, mais surtout ses propres textes. Il est question d'enfance, de souvenirs, de la perte d'un être cher, de ces traces d'enfant cachées en chacun de nous, de ces choses qui disparaissent, de rires, de voyage, de la guerre qui déchire notre monde, du temps qui passe...

FESTIVAL DE COURTS MÉTRAGES

CINÉMAS ACTES SUD

LUNDI 12 OCTOBRE À 18 H 30

CINÉMAS ACTES SUD
DU 12 AU 14 OCTOBRE

Entrée 5 euros

SOIRÉE DE CLÔTURE
AU PALAIS DE L'ARCHEVÊCHÉ
LE 15 OCTOBRE 2015

Entrée libre

AMOUR

GUY MOQUET

Demis Herenger/France/2014/
Fiction/29'

Guy Moquet, ou Guimo, ou Guim's, a promis à Ticky de l'embrasser au crépuscule, en plein milieu du quartier, devant tout le monde. Peut-être pas si fou ? Mais peut-être pas si simple.

ALBERTINE

Alexis Van Stratum/France,
Belgique, 2014/Fiction/2014/20'

Depuis le décès de son mari, Albertine, quatre-vingt-un ans, s'est isolée du monde ? Un soir, alors qu'elle tente de changer une ampoule dans son salon, Madame Liétard débarque. Celle-ci introduit le voisin dans l'appartement, Monsieur Dumont, dont l'intention est de faire passer une nuit inoubliable à Albertine.

CHAUD LAPIN

Alexis Magaud, Soline Béjuy, Maël Berreur, Géraldine Gaston et Flora Andrivon/France/2014/Fiction
animée/Mopa/5'

Une banale histoire d'amour.

STELLA MARIS

Gaicommo Abbruzzese/France,
Italie/2014/Fiction/27'

Un village perdu au bord de la Méditerranée. A l'occasion d'une fête populaire, les habitants se rassemblent sur la plage dans l'attente de l'arrivée par les eaux de la statue de la Stella Maris, Vierge de la Mer.

BOLES

Gregor Zorc et Spela Cadez/
Slovenie/2013/Animation/12'30

Dans un petit immeuble tristounet, Filip l'écrivain et Tereza la prostituée sont voisins. Leur solitude prend fin quand Tereza demande à Filip de l'aider à rédiger des lettres d'amour à son fiancé, Boles...

MARDI 13 OCTOBRE À 21 H

TRAVAIL

L'OFFRE

Moïra Pitteloud/
Suisse/2014/Fiction/14'

Samy est sur le point d'accepter un poste aux services de renseignements suisses, au risque de trahir les valeurs éthiques liées à l'histoire de sa famille.

UNE IDÉE DE GRANDEUR

Vicent Biron/Canada,
Québec/2014/Fiction/13'

Louis, maire défait aux élections d'une petite ville, doit quitter ses fonctions après vingt ans de loyaux services. Suite à son échec électoral, il vit une courte dérive qui le laisse en manque de repères face à l'avenir.

MON HÉROS

Sylvain Descloux/France/2014/Fiction/30'

Lionel convoie d'hypothétiques investisseurs chinois. Alex distribue des prospectus déguisé en poulet. Il est donc logique qu'ils se rencontrent. Mais pour eux c'est tellement inattendu.

LE DERNIER DES CÉFRANS

Pierre-Emmanuel Urcun/France/2015/
Fiction/30'

Rémi galère et veut que ça s'arrête. C'est décidé, il va s'engager dans l'armée. Le hic, c'est qu'il n'ose pas en parler à ses quatre meilleurs potes.

LE C.O.D ET LE COQUELICOT

Jeanne Paturle, Cécile Rousset/France/
2013/Documentaire animé/24'

Dans une école primaire réputée difficile, où les équipes d'enseignants s'épuisent et se succèdent d'année en année, cinq jeunes maîtres ont fait le pari de rester et de construire.

AMOUR FILIAL

CINÉMAS ACTES SUD

MERCREDI 14 OCTOBRE À 18 H 30

PÈRE

Lofti Achour/ Tunisie,
France/2014/Fiction/17'

Un soir, Hédi, chauffeur de taxi à Tunis, prend en course une jeune femme sur le point d'accoucher. Cette brève rencontre, par un enchaînement mal venu de hasards cocasses et tragiques, va bouleverser le cours de sa vie.

RABIE CHETWY

(De l'hiver au printemps)
Mohamed Kamel/
Egypte/2014/Fiction/15'

Nour, une collégienne qui vit seule avec son père, est bien embêtée le jour où elle devient une femme qu'elle ne peut pas lui en parler.

GRACE UNDER WATER (Grace sous l'eau)
Anthony Lawrence/Australie/2014/Animation/8'

C'est la guerre froide entre Lou et son insupportable belle-fille Grace. Mais à l'occasion d'un bel après-midi à la piscine, une mésaventure va faire remonter les démons du passé à la surface, poussant la jeune femme à affronter une vérité refoulée.

INTERIOR. FAMILIA

(Intérieur.Famille)
Gerard Quinto, Esteve Soler, David Torras/Espagne/2014/
Fiction/9'

Des parents bien intentionnés réveillent leur fils en pleine nuit pour l'entretenir d'une affaire urgente et peu réjouissante.

LE REPAS DOMINICAL

de Céline Devaux/France/2015/Animation/13'

Au cours d'un repas familial, un jeune homme observe les membres de sa famille tenter de lui prouver par tous les moyens qu'ils sont à l'aise avec son homosexualité.

PERRAULT, LA FONTAINE, MON CUL !

Ludovic et Zoran Boukherma, Hugo P.Thomas/France/2014/
Comédie dramatique/19'

Willy Pruvost, un père illettré, tente d'apprendre à lire dans l'espoir de conserver la garde de son fils.

ÉCRITURES EN VITRINES 2015

ARTISTES VIDÉASTES

Octobre Numérique

du 9 au 26 octobre 2015, en continu

Vernissage le 9 octobre en présence des artistes

Prix du public : 500 euros

L'écriture imaginée par des artistes vidéastes avec poésie, engagement, intimité et technologie actuelle...

1 - MAXIME CHAMOUX ET SYLVAIN GOUVERNEUR

Ploup - Expliquer le hashtag, 2015, 3'

Ploup est une fiction courte humoristique entièrement constituée de conversations par chat. Intriguée par cet étrange symbole qu'elle distingue un peu partout, Corinne Vasseur, mère au foyer pas exactement digital native, demande à sa fille missgrims de lui expliquer la signification du hashtag.

www.blogotheque.net

Lieu de présentation : Coupe N'Shop

2 - JEAN DAVIOT

Écriture de soleil, 2004, 5'12"

Jean Daviot se sert d'une caméra vidéo comme d'un stylo pour réaliser *Écriture de soleil*. En écrivant sur le ciel directement avec à la main la caméra vidéo tournant au ralenti, Jean Daviot capte la lumière et la dépose sur le support. Cette écriture est comme une danse dans le vide mais aussi la projection du réel des hommes vers ce cosmos inaccessible.

www.daviot.net

Lieu de présentation : Atelier de Coiffure

3 - ZINEB SEDIRA

Autobiographical Patterns, 1996, 9'30"

Dans *Autobiographical Patterns*, l'artiste fait le choix de fragmenter son corps en ne montrant que sa main posée sur un fond blanc. En silence, elle écrit de manière rapide et obsessionnelle, sur sa main son autobiographie en français, en arabe et en anglais. Elle raconte son histoire personnelle, de sa naissance en France jusqu'à son installation à Londres. Le processus d'écriture donne à l'artiste la possibilité d'écrire sa propre fiction identitaire.

www.zinebsedira.com

Lieu de présentation : Parfumerie Arlésienne

4 - GUILLAUME BAYCHELIER

The Hive, 2010-2015, 8'26"

The Hive "La Ruche" articule à intervalles réguliers trois séquences distinctes : des cartons noirs empruntés au cinéma, des motifs rappelant les cellules ouvragées par les abeilles au cœur des ruches, enfin, les séquences filmées du texte d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Le célèbre auteur offre la possibilité d'une pensée "autre" des contes dans lesquels l'animal sait se montrer plus habile penseur que l'homme.

www.baychelier.net

Lieu de présentation : Brin de Thym

5 - JEFF GUESS

Disambiguation, 2004-2011, Installation en temps réel

Disambiguation est un environnement 3d programmé au sein duquel des processus sémantiques complexes sont expérimentés en temps réel. Une multitude de dépêches d'informations les plus récentes forment un espace textuel en mouvement, un vaste système de signes circonscrit par des règles formelles et algorithmiques.

www.guess.fr

Lieu de présentation : Librairie Actes Sud

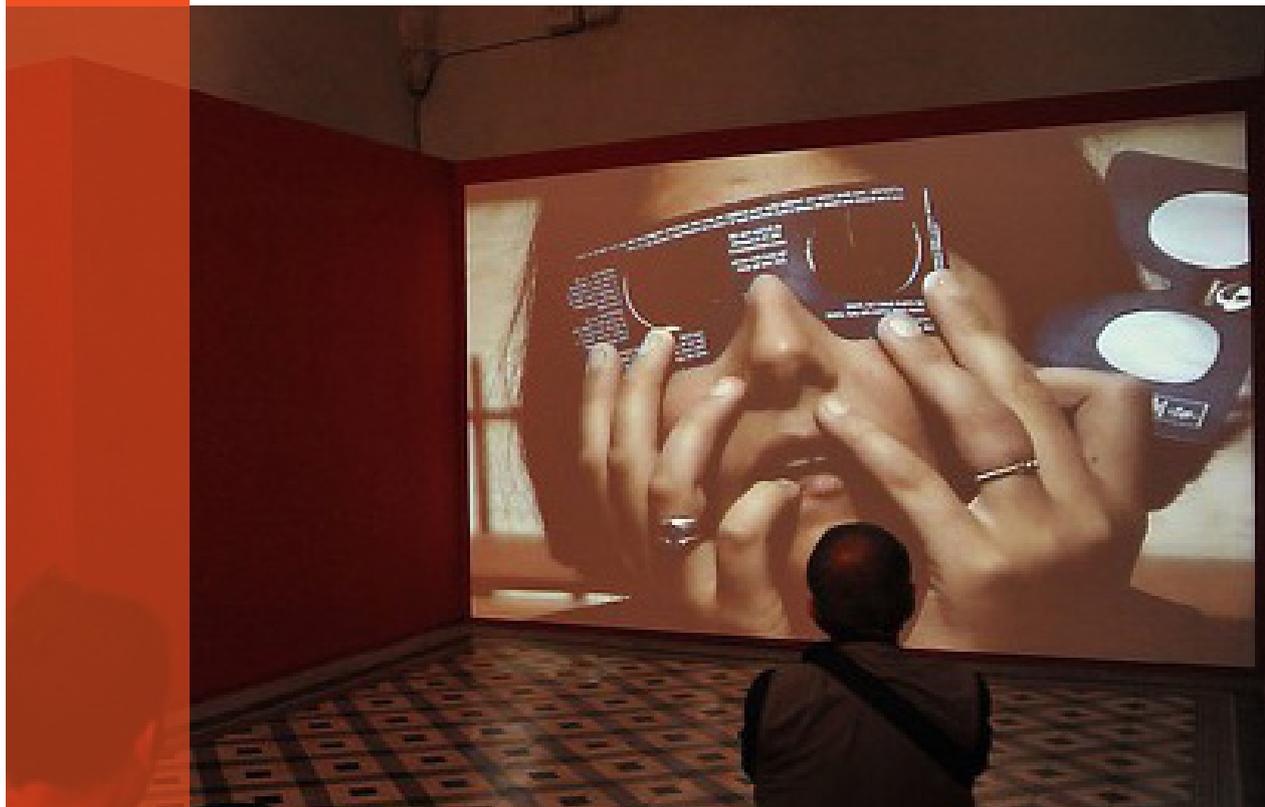
SOIRÉE DE CLÔTURE

FESTIVAL DE COURTS MÉTRAGES

PALAIS DE L'ARCHEVÊCHÉ

Jeudi 15 octobre à 20h

Soirée de clôture des courts métrages primés.
Visite de l'exposition *Il était une fois* en nocturne.

PROJECTION DES FILMS PRIMÉS :

- Prix étudiant
- Prix professionnel
- Prix du public

INFOS TECHNIQUES

REMERCIEMENTS

Michel Vauzelle, Président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Hervé Schiavetti, Maire de la ville d'Arles, Véronique Traquandi du Conseil Général, Charlotte Le Bos Schneegans de la Région Paca, Claudie Durand, Adjointe à la Culture de la Ville d'Arles, Fabienne Pautonnier, Adjointe aux Nouvelles technologies de la Ville d'Arles, Christophe Lespilette, Directeur des Affaires Culturelles de la Ville d'Arles, l'équipe des Rencontres de la photographie d'Arles, Maxime Frérot des Cinémas Actes Sud, La Fondation Manuel Rivera-Ortiz, Abdel Oustad de In Situ, Nicolas Havette du Magasin de jouets, Etienne Sandrin du Centre Georges Pompidou, Britta Hale, Aurélie Le Gall et Jean-Louis Perrin.

Je remercie particulièrement les artistes et les galeristes : Sarah Moon, Didier Brousse de la galerie Camera Obscura, Tania Mouraud, Katia Bourdarelle, la galerie Eva Hober, Uto, Ciprian Muresan, Guillaume Bachelier, Jean Daviot, Zineb Sedira, Galerie Kamel Mennour, Maxime Chamoux et Sylvain Gouverneur, Matthieu Buchenschutz de La blogothèque, Arte créative, Jeff Guess ainsi que les réalisateurs de courts métrages programmés pour cette édition et les sociétés de diffusion.

INFORMATIONS

Entrée de l'exposition : 2 euros

Médiation de l'exposition *Il était une fois* tous les jours du 10 au 25 octobre, à 15h et à 18h

Entrée des séances de courts métrages : 5 euros

Soirée de clôture : entrée libre

LIEUX

Palais de l'Archevêché, place de la République

Cinémas Actes Sud, place Nina Berberova

Salle des Pas Perdus, Mairie d'Arles, place de la République

Vitrines des commerçants de la ville d'Arles

EQUIPE

Directrice artistique : Maud Calmé

Régisseurs : Thomass Hünninghaus, Nicolas Pene, Antoine Muller

Peintre : Sébastien Abot

Ménisier : François Debonne

Audiovisuel : Arnaud Villenave

Graphisme : Anne-Laure Exbrayat

Accueil et médiation : Margaux Meurisse

Site internet : Florian Sanchez

Fabrication graphisme : Acoplast

ASSOCIATION PHARE

Président : Olivier Giordana

Trésorière : Nadia Naudeix

CONTACT

Maud Calmé, directrice artistique

0617361240

maud.calme@gmail.com

festival-phare@gmail.com

Facebook Festival Phare