

VIDEOFORMES 2012 /// XXVIIe Manifestation Internationale // art vidéo / cultures numériques

Clermont-Ferrand

VIDEOFORMES vous invite à sa 27e édition à Clermont-Ferrand du 14 mars au 01 avril 2012 : une sélection de projections, tables rondes, performances, expositions, installation dans l'espace public, pour refléter la création numérique d'aujourd'hui, ses nouveaux langages et ses enjeux.

Quelques points forts de la manifestation : **l'inauguration des expositions le 14 mars** sous la forme d'un parcours dans la ville, **l'hommage à John Cage le 16 mars**, les tables rondes sur les cultures numériques, **et la Nuit des arts électroniques le 17 mars** avec **Mondkopf**, Gangpol & Mit, Charlie Mars & Zôl, la performance audiovisuelle de 1minute69.

La manifestation constitue **une vitrine de l'actualité de la création internationale** où dialoguent des œuvres de jeunes artistes et d'artistes plus reconnus dans le monde de l'art contemporain : Marc Blieux, Mariana Carranza, Anne-Sophie Emard, Nelly Girardeau, Olga Kisseleva, Hee Won Lee, Pablo Lobato, José Man Lius, Catherine Nyeki, Christoph Oertli, Laurent Pernot, Reynold Reynolds, Isabel Rocamora, John Sanborn, Ran Slavin, Johanna Vaude...

VIDEOFORMES, c'est tous les ans **8500 à 10 000 spectateurs qui découvrent entre 350 et 400 œuvres** : 300 à 350 vidéos, de 12 à 20 installations dans la ville et 5 à 8 performances audiovisuelles.

CRISE, CRISE de la CULTURE, CULTURE DE LA CRISE et l'art dans tout ça ?

Il n'échappe à personne que cette crise est là pour durer : on nous le martèle à longueur de programmes médiatiques.

Et d'user de cet argument comme alibi pour utiliser les budgets dévolus à la culture comme "valeur d'ajustement". On pourrait se gausser de cette vue simpliste. Mais à bien y regarder, cette position est communément admise par tous les décideurs. Alors même que, malgré cette crise, jamais la culture n'a atteint un tel niveau de "valeur refuge" pour continuer dans la langue qui nous dicte ses lois depuis quelques décennies. Jamais, en effet, pour notre part nous n'avons fait face à une telle demande, jamais nous n'avons eu à répondre à des besoins aussi nombreux et divers, de collaboration, de présentation, d'accueil, de soutien à des projets culturels.

Alors, pour cette 27e édition de VIDEOFORMES, plongeons à nouveau, allons à la recherche d'une autre dimension, d'un autre mode de pensée, d'une autre sensibilité.

Et éclairons nous avec, en mémoire, les mots de Dziga Vertov pour qu'enfin les lignes bougent :

"Je suis un œil.

Un œil mécanique.

Moi, c'est-à-dire la machine, je suis la machine qui vous montre le monde comme elle seule peut le voir.

Désormais je serai libéré de l'immobilité humaine. Je suis en perpétuel mouvement....

C'est là que nous travaillons, nous maîtres de la vue, organisateurs de la vie visible (...), maîtres des mots et des sons, les virtuoses du montage de la vie."

Gabriel Soucheyre, directeur artistique

VIDEOFORMES 2012 GRILLE DU FESTIVAL

MERCREDI 14 MARS	JEUDI 15 MARS	VENDREDI 16 MARS	SAMEDI 17 MARS
	MAISON DU PEUPLE	MAISON DU PEUPLE	MAISON DU PEUPLE
	10h/22h Accueil du public	10h/22h Accueil du public	10h/22h Accueil du public
	10h/11h30 TABLE RONDE Art, territoires et société	10h/11h30 TABLE RONDE <i>La double vie des artistes</i>	10h/11h30 Projection Prix de la Création Vidéo Programme #15 <i>John Sanborn</i>
	12h/13h Projection Prix de la Création Vidéo Programme #1 <i>A la ville</i>	12h/13h Projection Prix de la Création Vidéo Programme #8 <i>Pièces rapportées</i>	12h/13h Projection Prix de la Création Vidéo Programme #1 <i>A la ville</i>
	13h/14h Projection Prix de la Création Vidéo Programme #2 <i>Mémoires</i>	13h/14h Projection Prix de la Création Vidéo Programme #9 <i>Et la lumière fut</i>	13h/14h Projection Prix de la Création Vidéo Programme #2 <i>Mémoires</i>
CRDP 14h Projection Vidéos du concours <i>Une Minute</i> Catégorie Ecole	14h/15h Projection Prix de la Création Vidéo Programme #3 <i>Loin du réel</i>	14h/15h Projection Prix de la Création Vidéo Programme #10 <i>Regarde-moi !</i>	CINEMA LES AMBIANCES 14h Projection Focus Reynold Reynolds
15h Projection Vidéos du concours <i>Une Minute</i> Catégorie Collège	15h/16h Projection Prix de la Création Vidéo Programme #4 <i>Nous sommes des bêtes !</i>	15h/16h Projection Prix de la Création Vidéo Programme #11 <i>Naturel</i>	CINEMA LES AMBIANCES 16h Projection Focus <i>Jour de fête</i>
16h Projection Vidéos du concours <i>Une Minute</i> Catégorie Lycée	16h/17h Projection Prix de la Création Vidéo Programme #5 <i>Travail</i>	16h/17h Projection Prix de la Création Vidéo Programme #12 <i>Action</i>	
17h Projection Vidéos du concours <i>Une Minute</i> Catégorie Enseignement supérieur	17h/18h Projection Prix de la Création Vidéo Programme #6 <i>Sous contrôle</i>	17h/18h Projection Prix de la Création Vidéo Programme #13 <i>Jouer la vie</i>	MAISON DU PEUPLE
Inauguration expositions 18h CENTRE CAMILLE CLAUDEL 18h30 GALERIE GASTAUD 19h CHAPELLE DE L'HOPITAL G ^{AL}	19h Performance BODYSC4PES / Collectif 1minute69	19h Performance VJ Rezo + Herytep	18h30 Annonce du Palmarès Concours UNE MINUTE Projection
19h30 PLACE DE JAUDE 20h Vernissage TOLERIE	20h Diffusion en streaming d'une performance de <i>School of Media, Music and Performance, University of Salford</i>	20h Diffusion en streaming d'une performance de l'Atelier Performance du FaVU VUT Brno, Brno University of Technology-Faculty of Fine Arts	19h30 Annonce du Palmarès Prix de la Création Vidéo Projection
	20h30 Projection Focus <i>SynchroniCity</i>	20h30 Projection Focus Hommage à John Cage	20h Diffusion en streaming de performances du FaVU VUT Brno
	22h Projection Prix de la Création Vidéo Programme #7 <i>Overconnected</i>	22h Projection Prix de la Création Vidéo Programme #14 <i>Révolutions</i>	22h NUIT DES ARTS ELECTRONIQUES Mondkopf, Gangpol & Mit, Charlie Mars & Zôl

FESTIVAL /// 14 > 17.03

Maison du Peuple, Place de la Liberté, Clermont-Ferrand

> Vidéo, projections et rencontres ///

> Compétition internationale : **PRIX DE LA CREATION VIDEO**

La compétition offre une vitrine à la création vidéo contemporaine. Elle présente un panorama international à travers une sélection de vidéos originales, très souvent produites de manière indépendante.

Les œuvres doivent être produites depuis 2010, et témoigner d'une écriture originale où la recherche artistique est prédominante sur les moyens techniques utilisés.

Une sélection de 82 films rend compte de la diversité des écritures, des univers artistiques et des formes innovantes de la vidéo d'aujourd'hui. **21 pays sont représentés** : Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Grèce, Israël, Italie, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Suisse, Royaume-Uni, Turquie.

Cette sélection est présentée en 15 programmes, du jeudi 15 au samedi 17 mars, à la Maison du Peuple (voir grille du programme page 3).

Artistes présentés : Hugo Arcier, Lixin Bao, Olivier Bosson, Florent Cordier, Gabriela Golder, Mikko Kallinen, José Man Lius, Catherine Nyeki, Christoph Oertli, Chris Oakley, Enrique Ramirez, Anne Marie Rognon, John Sanborn, Eder Santos, Moussa Sarr, Ran Slavin, Johanna Vaude, etc.

Un jury international formé de professionnels décernera un palmarès. **La remise des prix aura lieu le samedi 17 mars à 19h30, à la Maison du Peuple.**

L'ensemble de la sélection sera ensuite accessible dans la Vidéothèque éphémère, au Musée d'art Roger-Quilliot et au Centre d'animation Camille Claudel, du 20 mars au 1er avril, en consultation individuelle à la carte sur moniteur.

> Programmes FOCUS

Les programmes vidéo **FOCUS** mettent l'accent sur un artiste, la production d'un pays ou d'un label. Ils sont élaborés en collaboration avec des commissaires invités.

SynchroniCity de Marc Blieux

Jeudi 15.03 à 20:30 – Maison du Peuple

SynchroniCity est une création collaborative initiée par Marc Blieux. Elle se construit avec la participation d'artistes internationaux et du public. De ce champ des possibles va naître une œuvre multimédia dont l'axe est une antenne relais de nos désirs et de nos doutes, une boîte de Schrödinger, un passage vers d'autres espaces temps, d'autres niveaux de conscience et d'énergie.

Ce film long métrage réalisé et scénarisé par Marc Blieux, montre l'œuvre dans un moment de son évolution, et permet au spectateur de relier tous les éléments.

Le projet *SynchroniCity* est aussi proposé à VIDEOFORMES sous la forme d'une installation multimédia interactive (voir page 12).

Hommage à John Cage : 100 ans de musique inouïe - www.johncage.info

Vendredi 16.03 à 20:30 – Maison du Peuple

Commissaires : Alain Bourges, Jean-Paul Fargier, Geneviève Morgan, Gabriel Soucheyre.

A John Cage, après cent ans de silence fécond (en musique et dans tous les arts, l'art vidéo en particulier), hommage sera rendu par quatre connaisseurs de ses œuvres et de ses manies (savoureuses).

En direct : Alain Bourges et ses étudiants suédois, Jean-Paul Fargier et ses clips art-de-choix (Paik, Joyce, Cunningham, etc.), Geneviève Morgan et ses pépites stellaires (des joyaux de derrière les fagots ! mais où va-t-elle dénicher tout ça, toutes ces impros télé de l'homme au sourire d'eau, Water Walk par exemple, elle l'a fréquenté à Londres en 65/66). Et en différé (filmé par Jean-Paul Fargier en février 2012) : Joëlle Léandre, la contrebassiste double, triple, immense, qui a joué *Cage pour Cage*, inoubliablement.

Du vivant, du vrai, du concret... comme la musique du même nom. Et bien sûr, tout ça dans la plus grande *indétermination* (le maître mot du Maître) : ça arrivera comme ça arrivera, on ne vous le dira pas, faudra l'avoir vu pour dire : l'hommage à Cage de Vidéoformes ? J'y étais...

Programme Reynold Reynolds - www.reynold-reynolds.com

Samedi 17.03 à 14:00 – Cinéma Les Ambiances

Commissaires : Reynold Reynolds, Gabriel Soucheyre.

Reynold Reynolds vit actuellement entre New York et Berlin. Il est né le 4 février 1966 à Central en Alaska, aux Etats-Unis. A la fin des années 90, Reynolds s'intéresse au matériau super 8 et 16mm et travaille souvent à des projets artistiques avec Christoph Dreager et Patrick Jolley.

Reynold Reynolds a été influencé très tôt par la philosophie et la science. Au travers d'installations, de documentaires, de *found footages*, de films expérimentaux et narratifs, il a développé une grammaire filmique basée sur la transformation, la consommation et la décrépitude. Reynolds développe souvent les thèmes du trouble psychologique et physique, provoquant le désarroi chez les spectateurs.

Programme Jour de fête

Samedi 17.03 – 16:00 – Cinéma Les Ambiances

Commissaires : Alexandra Laudo, directrice de la plateforme Heroínas de la Cultura, et Pedro Torres, artiste multimedia brésilien et commissaire indépendant.

Ce programme présente une sélection de vidéos qui explorent le concept de la fête et de la célébration. Toute fête présuppose la présence d'un groupe ou d'une communauté, l'élément social est donc essentiel. Les fêtes sont aussi l'occasion de communiquer et d'agir selon des modes différents de ceux de la vie quotidienne.

Artistes : Abbas Akhavan / Laura Bel, Ciara Mahon et Ellen Wilkinson / Hondartza Fraga / Avi Krispin / Damir Ocko / Gintare Rakickaite / Augustin Rebetez / Leyla Rodriguez et Cristian Straub / Albert Triviño.

> PROJETS VIDEO diffusés en continu du 15.03 au 17.03 à la Maison du Peuple

/ **Projets vidéo Cadavre Exquis**, films collaboratifs adaptant le fameux principe surréaliste à la vidéo.
<http://www.videofformes-fest.com/cadavre-exquis-vidéo/>

/ **Vidéocollectifs**, projet vidéo collaboratif initié par Natan Karczmar et développé en partenariat avec le S.U.C (Service Université Culture), la Mission des Relations Internationales de la Ville de Clermont-Fd et Vidéoformes. Vidéos de 3 minutes qui proposent un regard sur la ville : Salford, Gomel, Pékin, Tel Aviv, Toronto, Reykjavik...
<http://videocollectifs.jimdo.com/>

/ **PROverbes**, concours vidéo mettant en image des proverbes pour mieux fêter la Semaine de la langue française et de la Francophonie.
<http://les-proverbes.fr/les-concours/saison-quatre/>

FESTIVAL /// 14 > 17.03

> Performances /// 15 > 16.03

Vidéoformes présente un programme de performances en live et sur Internet favorisant l'interdisciplinarité, l'hybridation et les collaborations artistiques.

Des rendez-vous quotidiens en début de soirée et pour la Nuit des arts électroniques, le 17 mars : performances qui proposent une interaction entre musiques actuelles et créations numériques.

Pour la troisième année consécutive, l'association étudiante **ALTO**, du département des Métiers de la Culture de l'Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, présente en collaboration avec Vidéoformes **#2NightOnline** : une programmation de performances audiovisuelles, diffusées sur Internet et projetées en salles, dans le cadre d'un échange avec des partenaires universitaires européens.

Durant trois jours, toutes les performances programmées dans le cadre de la manifestation seront captées et diffusées simultanément en streaming sur Internet et en salle, dans des universités, partenaires européens de cette opération. En vue de la création d'un réel échange interculturel, le deuxième temps du projet prévoit la programmation de performances, présentées dans les structures de ces mêmes partenaires et diffusées en miroir, sur Internet et à Clermont-Ferrand, au cœur même du festival.

> **BODYSC4PES** /// Collectif **1minute69** // performance audiovisuelle > 15.03 – 19h

Création soutenue par l'Hybride et l'AADN

En partenariat avec les étudiants de Master professionnel en conduite de projets culturels et l'association étudiante **ALTO**, du département Métiers de la culture de l'Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand.

Fruit de la première écriture collaborative du **collectif 1minute69**, la performance **Bodysc4pes**, création audiovisuelle interactive, mêle intimement expression corporelle et matière audiovisuelle grâce aux techniques de *tracking* 3D et de *mapping* vidéo.

Explorant l'étendue d'une écriture interactive gestuelle et corporelle, rendue possible par les technologies numériques, **Bodysc4pes** propose au spectateur de sortir des schémas habituels de la perception du corps et de s'interroger sur la construction culturelle de l'individu et de l'identité.

1minute69 questionne notre rapport à la représentation et à la place du corps dans notre société, à travers une approche sensible et innovante.

Collectif 1minute 69

Fondé par Aurélie Dumaret et Emilie Villemagne, le collectif **1minute 69** est un collectif né d'une volonté de collaboration et d'échange entre passionnés d'art numérique. Liés par une envie ludique de plonger le spectateur dans des univers interactifs, les artistes du collectif jouent sur l'illusion, et travaillent la notion de représentation par le biais de performances, d'installations, de projections architecturales et de scénographies vidéo.

1minute 69 questionne notre rapport à la représentation et à la place du corps dans notre société, à travers une approche sensible et innovante.

<http://www.1minute69.com/>

> Diffusion en streaming /// performance audiovisuelle // Département Performance de la **School of Media, Music and Performance, University of Salford (Royaume-Uni)** > 15.03 – 20h

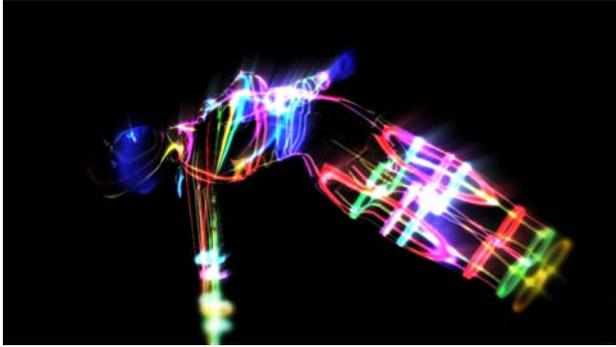
Ce programme de performance est une exploration de la relation entre le live et le spectacle enregistré. Les étudiants produisent divers travaux tant pour la scène, face à la caméra que grâce à la radio, et ils expérimentent la combinaison de tous ces médias.

<http://www.smp.salford.ac.uk/page/performance>

<http://www.livestream.com/2525>

FESTIVAL /// 14 > 17 MARS

> Herytep & Rezo // performance audiovisuelle > 16.03 – 19h

Par-delà le miroir, lorsque ce dernier se brise. Entre rêve et réalité, entre onirisme, minimalisme et réalité, un dialogue s'instaure, un voyage visuel se déroule. Aux projections sonores répondent les projections visuelles. Ce voyage *down tempo*, enveloppe le spectateur, l'amène à s'interroger sur sa réalité et sur ce qui l'entoure.

Le projet audiovisuel Herytep & Rezo est né de la rencontre entre le musicien Nicolas Louis et le plasticien Florent Cordier autour du projet *Picturing Sound*.

Cette rencontre, décisive dans la création de chacun, les amènera à présenter leurs recherches sur scène dans des festivals comme *Nordik Impakt*, *Vision'r*, *le Foirail* festival ou bien sur la scène de la Luciole. De festivals en festivals, les univers de chacun s'enrichissent, se complètent, s'interconnectent. Naturellement, ces deux compères se retrouvent sur ce nouveau projet et donnent naissance à cette alchimie si particulière.

Ce WIP est le fruit de deux années de recherches communes, tout reste cependant à construire, à renouveler, à développer.

www.vjrezo.com

<http://fr.myspace.com/herytep>

> Diffusion en streaming /// performance audiovisuelle // Atelier Performance du FaVU VUT Brno, *Brno University of Technology-Faculty of Fine Arts (République Tchèque)* > 16.03 – 20h

Les travaux des étudiants s'inscrivent dans la tradition des happenings et des événements. Leur objectif est de développer la créativité en interagissant avec la réalité.

<http://performance.ffa.vutbr.cz/>

FESTIVAL /// 14 > 17.03

> Nuit des arts électroniques /// 17.03 – 22h

La *Nuit des arts électroniques* est née en 2000 et a déjà présenté Cécile Babiole & Fred Bigot, Cartesian Lover, la Compagnie K Danse, la Compagnie Mulleras, Bunq, Cosmos70, ElectroniCAT, Ramona Poenaru, Ran Slavin, Sati, Näd Mika, Nohista, Doctor FLAKE...

> Diffusion en streaming /// performances audiovisuelles // en alternance Atelier Performance du FaVU VUT Brno, Brno University of Technology-Faculty of Fine Arts (République Tchèque) et Nuit des arts électroniques à Clermont-Ferrand

<http://performance.ffa.vutbr.cz/>

> The 1000 people band /// Gangpol & Mit // pop synthétique, performance multi-écran

Depuis les fringants hommes orchestres jusqu'à la multiplication des home studios, un certain fantasme de maîtrise totale a toujours alimenté le cerveau *geek* des musiciens les plus obsessionnels. Pouvoir piocher sans retenue dans le parc instrumental au gré des ambitions insatiables, être virtuellement servi par des interprètes impeccables ... C'est le mythe de la symphonie de poche, concassée dans la petite boîte informatique devenue couteau suisse incontournable.

En dignes laborantins technologiques, Gangpol & Mit se présentent accompagnés de leur propre groupe de musiciens virtuels, amoureusement dessiné, animé et projeté pour un concert audio-vidéo synchronisé au doigt et à l'œil.

Les éventuels habitués des productions du duo, qui tourne depuis plusieurs années du Mexique au Japon, pourront donc profiter d'un set entièrement nouveau, prolongement de leur dernier album en date sur le label Ipecac : morceaux inédits mitraillés en multi-écrans, agrémentés d'une batterie de bricoles technologiques et toutes voix devant, sans que l'on sache à l'avance qui de l'électronique, de la composition classique, du club inversé ou de la violence digitale l'emportera au final.

www.gangpol-mit.com

Duo musical et graphique, Gangpol & Mit développe depuis 2002 un univers spécifique de pop digitale peuplé de personnages colorés et géométriques: salarymen timides, employés de call-center mélomanes, ou gardiens de parking dérangés passant d'une comédie musicale monodofuturiste à une sévère batucada apocalyptique.

La spécificité de ce projet français, particulièrement efficace dans ses *live* audio-vidéo, lui a permis jusqu'ici de tourner au Mexique (2010), au Japon (2007), en Pologne (2006), et de se produire également à New York (Pictoplasma), Montréal (Mutek), Saint-Petersbourg (SKIFF), comme un peu partout en Europe. Le groupe décline ses réalisations via toutes sortes de productions : un DVD récemment publié par l'éditeur allemand *Pictoplasma*, plusieurs CD et vinyles sur les labels *wwilko* (France) et *Outonedisc* (Japon), mais aussi des tee-shirts, affiches, sculptures, expositions ou DJ sets. Les origines de leur univers sonore et visuel recoupent l'humour de duos comme Yello ou les Sparks, les arrangements hybrides de François de Roubaix, les principes narratifs de classiques du cartoon et de la bande dessinée, et de divers styles de musique aventureux : cumbia digitale, shibuya-kei, funk numérique ou disco dangdut.

> Pregnant man /// Charlie Mars + Zôl // performance audiovisuelle

Respectivement musicien et vidéaste, Zôl et Charlie Mars proposent *Pregnant Man*, une performance audiovisuelle très personnelle, qui tente le mélange douteux et néanmoins plaisant de la pulsation festive du *dance floor* et de l'esthétique léchée d'un cinéma névrosé.

Profitant de la décontraction du public, le duo tente une échappée vers des mondes parallèles et interchangeable, utilisant des codes classiques en les détournant pour mieux s'amuser, surprendre, et interroger. Les images ont ici une symbolique forte, elle sont dérangées et donc universelles: on respire avec des hommes enceints, des personnalités mélangées, la souffrance, la joie, le dégoût et l'envie. Une performance audiovisuelle singulière par son contenu, un grand écart iconoclaste et ludique, surréaliste et accessible, sans artifices et néanmoins en haute définition.

FESTIVAL /// 14 > 17.03

> Nuit des arts électroniques /// 17.03 – 22h

Charlie Mars

Né le 14 avril 1980. C'est après un CAP de plâtrier qu'il s'essaye à des disciplines variées, il sera ainsi : fakir, livreur de couches-culottes, comédien, chanteur punk, etc... Il s'essaye ensuite à l'image vidéo et réalise, seul dans sa salle de bain et à l'aide d'une caméra de vidéosurveillance, divers films qui l'amèneront à des productions plus léchées. Touche à tout vidéaste, tantôt réalisateur, tantôt veejay, ou même présentateur TV (de 2008 à 2010 il présente sur Canal+ l'émission "Les films faits à la maison"). Autodidacte sauvage, son travail est une invitation à créer insolemment.

www.charlie-mars.com

Zôl

Jean-François Corbel est l'initiateur du projet Zôl. En 2002, il croise le chemin de Christophe, membre de Sayag Jazz Machine et dirigeant du label indé LaMixerie. Cette rencontre aboutira à la sortie du premier LP « Zôly Ordinaire » (LaMixerie/La Baleine). Une année riche puisque son nom est retenu pour le Riddim Collision#8 organisé par le label Jarring Effects (High Tone, Ez3kiel) avant qu'il ne soit directement inscrit sur le roster des plateaux JFX en 2007. En perpétuelle émulation artistique, Zôl collabore aussi bien avec Charlie Mars que pour des génériques télé (« NoC » sur Nantes7), ou encore une jeune compagnie de danse contemporaine de Saint-Nazaire, sa ville de résidence.

On n'arrête plus ce beatmaker à la curiosité boulimique ! [Trap], son dernier projet en date, a été programmé aux Transmusicales de Rennes 2010 et au Printemps de Bourges 2011 !

Zôl évolue selon ses propres règles du jeu entre electro pugnitive, dirty hip hop et noisy break, Ce grand artificier des machines envoie une musique super efficace et euphorique comme une bouffée d'hélium !

<http://www.myspace.com/zolbox>

> Mondkopf /// live

Mondkopf s'est imposé comme la révélation électronique française de 2009, qui venait proposer une redéfinition du son français, entre club et electronica : meilleur héritier de Brian Eno pour *Les Inrocks*, digne successeur de Modeselektor pour *Trax*. Après avoir gagné le respect de DJs aussi différents qu'Agoria, Busy P, Boys Noize, ou encore James Zabiela, et vu son live élu parmi les 5 meilleurs de 2010 par Tsugi, Mondkopf a pourtant décidé de bouleverser ses habitudes pour coller à son nouvel album *Rising Doom*. En collaboration avec le collectif Traffik, il a conçu une expérience sonore et visuelle, en noir et blanc et en tension permanente, qui ravive les sensations de la rave comme un exorcisme, une expérience quasi-mystique.

Car l'innocence de *Galaxy of nowhere* s'est effacée : *Rising Doom* embrasse de manière très personnelle l'influence de la scène métal extrême dans un album intense d'où émergent des bangers mélodiques, marqués par un riche travail de saturation et l'intégration de textures organiques. Urgence et angoisse sont les deux maîtres mots de cet album cohérent où les moments de lumière se font rares et éblouissants, et où chaque titre a été composé "comme s'il devait être le dernier". On nous a menti sur l'apocalypse : elle ne sera pas un grand brasier terminal. Elle est avant tout une intuition diffuse du mal, qui contamine tout ce que nous pourrions aimer.

<http://www.myspace.com/mondkopfonthemoon>

FESTIVAL /// 14 > 17.03

> Tables rondes /// rencontres publiques sur les cultures numériques

En partenariat avec le Transfo, art et culture en Auvergne

Pour aller au-delà de la présentation, et poursuivre le dialogue entre l'art et le public, échanger, débattre.

> Monde "augmenté", réel virtuel. Quels liens entre le monde "réel" et le monde "virtuel" ? /// Médiathèque Hugo-Pratt, Cournon // 10.03 – 17h

La **réalité augmentée** désigne les systèmes informatiques qui rendent possible la superposition d'un modèle virtuel 3D ou 2D à la perception que nous avons naturellement de la réalité et ceci en temps réel. (source Wikipédia)

Dans notre vie de tous les jours, les concepts de "second life" et de "réalité augmentée" sont de plus en plus présents : les affichages publicitaires et leur code barre, les catalogues et leurs images 3D, le tout fonctionnant avec des outils désormais grand public : smart-phones et tablettes.

Comment, grâce à l'expérience des artistes, voir ce monde différemment et comprendre ces nouveaux mécanismes utilisés dans le marketing : de l'affiche et son flash-code au catalogue imprimé et ses images que l'on peut faire bouger ?

Participants :

Marc BLIEUX, artiste des nouveaux médias,
Justine EMARD, artiste des nouveaux médias,
Anne ASTIER, écrivain et artiste.

Modérateur : Gabriel SOUCHEYRE, directeur artistique du festival Vidéoformes, enseignant au Département des Métiers de la Culture de l'Université Blaise Pascal.

> Art, territoires et société /// Maison du peuple // 15.03 – 10h

L'art et ses acteurs sont partie intégrante et active de la société dans laquelle nous vivons. Les sociologues et les économistes parlent d'industries créatives des cultures numériques qui impactent déjà fortement les liens sociaux et dynamisent les territoires dans leur capacité d'innovation ordinaire.

Pour mieux appréhender les mutations, les défis auxquels nous devons répondre, artistes, entrepreneurs et acteurs du monde social dialoguent et débattent autour de l'apport des technologies et de leur capacité à répondre aux problématiques sociétales.

Participants :

Katia BOUFERRACHE, coordinatrice LEDAMIER, Grappe et Réseaux Auvergne Musique Média Image,
Mathieu COSTE, entrepreneur,
Guillaume CONDAMINE, consultant T.I.C.,
Sylvie DALLET, professeur des universités, Présidente de l'Institut Charles Cros,
Sylvie ROUSSEL, directrice de l'Université des Aidants (Conseil Général du Val de Marne).

> La double vie des artistes /// Maison du peuple // 16.03 – 10h

Le travail d'Olga Kisseleva « Double Vie » interroge de façon fondamentale le thème de l'intégration sociale de l'artiste.

De nombreux artistes poursuivent parallèlement une carrière "alimentaire" et une carrière artistique distinctes par choix, par contrainte économique ou ... ?

Des acteurs culturels de la "scène auvergnate" ayant des regards différents sur les conditions de la profession artistique échantonnent entre eux et avec le public.

Participants :

Olga KISSELEVA, Olivier BOSSON, Claudia GOMEZ, et Aurélie LE FAURESTIER, artistes,
Caroline BISSIERE, directrice du Centre d'art de Meymac,
Simon POURRET, directeur du Transfo.

EXPOSITIONS D'INSTALLATIONS // 15.03 > 01.04

Place de Jaude • du 15 au 18/03 • Du jeudi au dimanche de 12h à 20h • vernissage le 14 mars à 19h30
Aire / Marc Blieux (France) – *Synchronicity*

Chapelle de l'hôpital Général

Rue Sainte Rose - Clermont-Ferrand • Du mardi au dimanche de 10h à 18h • **vernissage le 14 mars à 19h**
Laurent Pernot (France) – *Whoever you are*

La Tôlerie

10 rue de Bien-Assis - Clermont-Ferrand • Du mardi au samedi de 14h à 18h • **vernissage le 14 mars à 20h**

Andre Amparo (Brésil) - *The Recollection Box*

Jean-François Cantin (Canada)– *Chroma*

Mariana Carranza (Uruguay/Allemagne) – *Constellation*

Nelly Girardeau (France) – *La surface du monde*

Hee Won Lee (Corée du Sud/France) – *108*

Pablo Lobato (Brésil) - *Overtuned Bronze*

Isabel Rocamora (Royaume-Uni) - *Peur, Défense, Disparition*

Centre d'animation Camille Claudel

Centre Blaise-Pascal 3, rue Maréchal-Joffre - Clermont-Ferrand • Du lundi au samedi de 14h à 19h • fermé le lundi 19 mars • **vernissage le 14 mars à 18h**

Aire / Marc Blieux (France) – *Synchronicity* • du 20/03 au 31/03

Olga Kisseleva (Russie/France) – *Double vie*

Galerie Gastaud

5/7 rue du Terrail - Clermont-Ferrand • **du 14 mars au 28/04** • Du mardi au samedi de 14h à 19h • **vernissage le 14 mars de 18 à 21h**

Anne-Sophie Emard (France) – *Les étendues*

Musée d'Art Roger-Quilliot

Place Louis Deteix - Clermont-Ferrand • Du mardi au vendredi de 10h à 18h, samedi & dimanche de 10h à 12h et de 13h à 18h (vidéothèque non accessible le samedi après-midi et le dimanche) •

Point presse / rencontre avec les artistes mardi 13 mars à 17h30

Reynold Reynolds (USA/Allemagne) - *La Trilogie des secrets*

Robert Croma (Royaume-Uni) - *La descente*

CRDP d'Auvergne (Centre régional de documentation pédagogique)

15 rue d'Amboise - Clermont-Ferrand • Du lundi au vendredi de 9h à 17h •

vernissage le 20 mars à 17h30

Anne-Sophie Emard (France)– *My soul-shift*

Galerie Dolet (CROUS)

25 rue Etienne Dolet - Clermont-Ferrand • **du 12 au 31/03** • Du lundi au vendredi de 8h à 16h •

vernissage le 15 mars à 18h

Sélection de vidéos d'étudiants de (ESACM, L'Œil d'Oodaaq)

Musée Mandet

14 rue de l'Hôtel de Ville 63200 Riom • **du 24/02 au 22/04** • Du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h30 •

Laurent Pernot (France) – Exposition d'installations vidéo : *La mémoire intermittente*

EXPOSITIONS D'INSTALLATIONS // 15.03 > 01.04

Artistes : Aire (Marc Blieux....) // Andre Amparo // Jean-François Cantin // Mariana Carranza // Robert Croma // Anne-Sophie Emard // Nelly Girardeau // Olga Kisseleva // Hee Won Lee // Pablo Lobato // Laurent Pernot // Reynold Reynolds // Isabel Rocamora.

> Installation dans l'espace public /// place de Jaude du 15 au 17/03

> *SynchroniCity* /// installation multimedia interactive // Marc Blieux (France) / 2011-2012

Production AIRE en partenariat avec l'association Artefact.

En collaboration avec Elif Ayiter, Oberon Onmura, Maya Paris, Vincent Nesler, Andrew MacLachlan, Simotron Aquila, Werner Van Dermeersch, M3ph ...

SynchroniCity est une création collaborative initiée par Marc Blieux. Elle se construit avec la participation d'artistes internationaux et du public. De ce champ des possibles naîtra une œuvre multimédia dont l'axe est une antenne relais de nos désirs et de nos doutes, une boîte de Schrödinger, un passage vers d'autres espaces temps, d'autres niveaux de conscience et d'énergie.

Cette œuvre s'inscrit dans la continuité du projet AIRE Ville Spatiale lancé en septembre 2009 sur la plateforme numérique 3D temps réel Second Life, posant la première couche d'un territoire virtuel subjectif.

Une installation interactive permettra à chacun d'interagir directement par le corps avec les créations 3D : face à un écran projetant l'image de l'espace virtuel 3D en temps réel, l'utilisateur se déplacera et interagira, directement avec les mouvements de son corps. Un dispositif de captation par infrarouge permettra de repérer le corps physique, qui sera alors associé à un avatar dans l'espace virtuel. Il pourra se déplacer à travers les créations issues des diverses contributions collaboratives. Les interactions de l'utilisateur provoqueront des apparitions d'objets, de particules lumineuses, de sons qui construiront et déconstruiront l'espace virtuel 3D. Une création éphémère, une chorégraphie sensorielle, une écriture du corps, à créer selon sa propre subjectivité.

Mais *SynchroniCity* est également un parcours physique dans Clermont-Ferrand par la réalité augmentée. Un film complétera ce dispositif. (voir page 4)

<http://aire-ville-spatiale.org/synchronicity>

Marc Blieux est né en 1970 à Vichy. Il se définit comme un chercheur. Après des études en biologie végétale, cette recherche se déplace dans le champ artistique. En 2000, il crée le centre *Epsilo* et développe une théorie posant que les flux de subjectivité sont des transmissions d'énergie. Pour lui, l'apport de la physique quantique à la construction d'un nouveau modèle de pensée ne peut être opérant qu'en comprenant ses implications dans la vie de chacun de nous.

Ce n'est donc pas la création d'œuvres isolées dans un système clos qui l'intéresse mais la réalisation d'expériences prenant en compte les 3 écologies: naturelle, sociale et psychique, tel que l'a défini Félix Guattari. Marc Blieux développe ses projets aussi bien dans une école qu'un centre d'art. En 2006, c'est avec le projet AIRE que la structure artistique avec laquelle il travaille, devient la première association française à s'implanter sur la plate forme numérique 3D Second Life. En 2010, c'est un musée national dont le projet, initié et développé par Marc Blieux, sera lauréat « service culturel innovant » du Ministère de la Culture.

EXPOSITIONS D'INSTALLATIONS // 15.03 > 01.04

> *Whoever you are* /// Laurent Pernot (France)

Installation sonore et lumineuse / 2012

Création en résidence avec le soutien de Clermont Communauté et de la DRAC d'Auvergne.

En partenariat avec la Galerie Odile Ouizeman à Paris et le Musée Mandet à Riom.

WHOEVER YOU ARE s'inspire d'un projet historique conçu par la NASA, qui consistait à envoyer dans l'espace un message à l'attention d'éventuels extra-terrestres.

A bord de sondes propulsées dans l'espace dès le début des années 70, des disques contenant de nombreuses informations ont été embarqués dans l'espoir d'une rencontre. A ce propos, les mots de Jimmy Carter étaient les suivants : «This is a present from a small, distant world, a token of our sounds, our science, our images, our music, our thoughts and our feelings. We are attempting to survive our time so we may live into yours. ». Les sons et les images sélectionnées pour ces voyages interstellaires exposent pour l'essentiel des aspects déterminants de notre planète Terre, de la vie et de l'état de nos cultures.

Un portrait de l'humanité prend ainsi forme, dans un sens fraternel et élogieux, à travers par exemple des photos de famille, d'anatomie, de gymnastes, d'avions en plein vol, etc.

Dans le contexte de la Chapelle de l'ancien hôpital général, ce projet propose de renouer avec l'univers qui nous entoure, univers lui-même à l'origine de nos croyances. Ainsi, un ensemble d'images et de sons proches de celles qui voyagent dans l'espace seront diffusés, avec la présence d'une sphère lumineuse dans un mouvement proche de celui d'une planète.

Né en 1980, diplômé de l'école du Fresnoy, **Laurent Pernot** vit et travaille à Paris. En privilégiant toutes les formes d'expressions, de la conception d'installations à la production d'images, Laurent Pernot expérimente des processus temporels, poétiques et immersifs. Ses productions s'articulent de façon récurrente autour des notions de visible et d'invisible, du temps et des égarements de la mémoire, en s'inspirant de l'imaginaire des sciences et de l'histoire qui hantent l'individu comme la société.

Il enseigne également, collabore dans le domaine des arts vivants, et a récemment été invité par Jean-Paul Gaultier. Son travail a été présenté en solo à la Fondation Miro de Barcelone, au Palais des Arts de Belo Horizonte (Brésil), au centre Krasnoie Znamia de St Petersburg ainsi qu'au Palais de Tokyo (Paris). Il s'est vu décerner le prix SAM pour l'art contemporain 2010.

www.laurentpernot.net

Exposition de Laurent Pernot
Du 25 février au 22 avril 2012
Musée Mandet 14 rue de l'Hôtel de Ville
63200 Riom

Exposition personnelle regroupant
8 installations vidéo de l'artiste.

Visites commentées les dimanches à 15h

Conférence

La vidéo : un art, une histoire (1965 - 2011)

Par Gabriel Soucheyre, directeur artistique de Vidéoformes, samedi 24 mars à 14h30

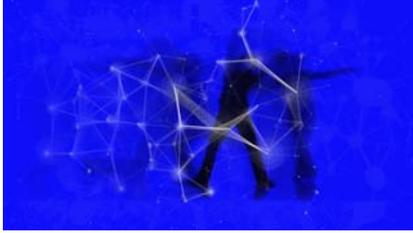
Inscription indispensable au 04 73 38 18 53

EXPOSITIONS D'INSTALLATIONS // 15.03 > 01.04

> **Constelaciones** /// installation interactive // Mariana Carranza (Uruguay/Allemagne) / 2011

Son : Blanca Regina y Guillermo Casado - Avec la collaboration de Chris Sugrue.

Au travers de ses mouvements, le corps crée des constellations d'étoiles aux variations infinies.

L'image générée est le produit d'un processus interactif entre le corps et un programme informatique spécialement créé pour ce travail. Le corps en mouvement active le système qui réagit en affichant à l'écran des formes évoquant des constellations. Il ne s'agit pas de superpositions d'images mais bien d'une création auto générée par l'informatisation des pixels de la capture vidéo. Grâce au code aléatoire intégré dans le script, les images sont différentes à chaque fois.

Constelaciones est une installation audiovisuelle interactive, qui combine la présence du public avec un processus numérique en temps réel, pour révéler des images, des sons, l'espace et le mouvement.

Les limites de l'espace sont définies par la zone de capture du capteur (kinect) par la présence du public dans cet espace.

Mariana Carranza a étudié l'architecture, l'urbanisme, l'art, la danse, la vidéo et la programmation informatique à Montevideo (Uruguay), en Espagne et en Allemagne. Elle vit et travaille en Allemagne, et participe à des projets en collaboration avec le *Medialab-Prado* de Madrid (Espagne).

Son travail se concentre sur la création d'espace interactifs, expérimentant des interfaces entre le corps, le mouvement, l'espace, les images et les sons, réunissant la poésie et la technologie, cheminant le long des frontières entre monde réel et virtuel.

Elle a présenté son travail lors d'expositions individuelles et collectives en Amérique et en Europe.

Voir aussi :

www.youtube.com/MarianaCarranza

www.jugandoconnumeros.com/2011/03/29/exposicion-por-medialab-prado/

www.urbsludica.wordpress.com

> **108** /// installation vidéo // Hee Won Lee (Corée du sud) / 2010

Une production du Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains, avec le soutien de Khiasma.

L'image est constituée par le mouvement des lettres, un film uniquement typographique. Le son est acoustique, lui, produit par des boîtes à musique (au nombre de 108). À chaque caractère typographique correspond une note de musique. Ainsi vont se former à l'écran des mots et des phrases accompagnés de sons, une orchestration aléatoire.

L'ensemble de l'installation est piloté par informatique, à la fois cerveau de commande et banque de données. Sur un thème concret, presque documentaire, celui des enfants abandonnés ou orphelins, j'aborde un fait de société important. Je m'intéresse à ceux-ci, au peu de place que nous leur accordons, et souhaite leur ouvrir une fenêtre, un espace de visibilité à travers ce travail. Leur redonner un champ d'expression dans notre quotidien.

L'installation fait ressentir aux spectateurs un moment d'angoisse et une certaine violence (par la présence et le fonctionnement de toutes ces boîtes à musique), mais aussi une très grande fragilité dans le dispositif et la problématique abordée.

Née en 1978 à Kyung Ki-Do en Corée du Sud, HeeWon Lee vit et travaille à Paris. Après des études de stylisme, elle quitte Séoul et s'installe en France en 2001. Elle étudie le français à l'université et intègre l'Ecole Nationale Supérieure d'Art de Nancy avant de conclure son parcours par un post-diplôme au Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains (Tourcoing). HeeWon Lee développe une pratique artistique pluridisciplinaire en associant la vidéo, le graphisme et la création sonore. Ses projets ont été primés à plusieurs reprises et sont régulièrement diffusés en France et à l'étranger (Brésil, Canada, Corée du Sud, Maroc, Espagne, Italie...).

EXPOSITIONS D'INSTALLATIONS // 15.03 > 01.04

> *La surface du monde* /// installation vidéo // Nelly Girardeau (France) / 2012

Création en résidence à Vidéoformes avec le soutien de la DRAC d'Auvergne.

Production : Vidéoformes – Réalisation, montage : Nelly Girardeau.

Ouessant, Janvier

Apparaît un paysage troublé et son existence qui se métamorphose, en formes mouvantes et lumineuses, quelque part entre réalité et projection fantasmée.

Le glissement du jour, le grondement et le balancement des vagues, la masse assombrie du ciel, le vent... L'île est traversée de manière aléatoire, la captation révèle une autre nature du paysage qui surgit, à contre jour ; des visions...

La partition sonore ajoute une densité à l'espace et à sa perturbation. L'image vidéo et la pellicule super 8 se mêlent, créant ainsi un espace plastique qui permet de faire l'expérience de l'essence poétique du cinéma, de sa matière organique et son mouvement dans l'alternance de l'obscurité et de la lumière.

Nelly Girardeau est cinéaste et plasticienne. Elle vit et travaille à Clermont-Ferrand.

Diplômée des Beaux Arts de Clermont Ferrand, son travail a toujours questionné les mécanismes de perception et de fabrication des images que l'on construit à partir de la réalité du monde. Déconstruire, fragmenter, assembler, pour faire apparaître quelque chose, d'une autre nature. La pratique de l'art comme révélateur.

Elle réalise des installations ("Les Mars de l'Art contemporain" Clermont-Ferrand, "Augurales" au Centre d'art contemporain de Brétigny sur Orge...).

Par la suite elle étudie le cinéma documentaire et développe une réflexion sur l'origine des images. Elle a reçu le soutien du Groupement de Recherches et d'Essai Cinématographique pour la réalisation de son premier film *L'eau salée*, présenté au Festival Traces de Vies en 2011.

> *The recollection box* /// installation vidéo // André Amparo (Brésil)

Création produite en résidence à la *WBK Vrije Academie* / GEMAK, Den Haag, Pays-Bas (2010/2011).

The recollection box est une installation audiovisuelle sur l'amour et la mémoire. Images et sons sont présentés comme des éléments constituants d'une mémoire amoureuse que la plupart du temps on tente d'effacer, pour le meilleur et pour le pire, laissant le passé derrière nous. L'installation est une tentative pour sauver un ensemble de souvenirs qui finiront par disparaître tôt ou tard.

Ecrivain, photographe, consultant et producteur audiovisuel, **André Amparo** (Brésil, 1972) travaille sur des projets d'installation vidéo, d'art vidéo, de longs métrages, de films documentaires, de performances live audiovisuelles, et sur la création d'ambiances audiovisuelles pour des événements et des musées au Brésil ou à l'étranger. Entre 1996 et 2011, son travail a été présenté dans 45 pays.

EXPOSITIONS D'INSTALLATIONS // 15.03 > 01.04

> **Peur, Défense, Disparition** /// installation vidéo double écran, négatif S 16mm transféré en HD // Isabel Rocamora (Royaume-Uni) / 2011

Avec le soutien de Arts Council England, South East Dance (Jerwood Foundation, Esmée Fairbairn Foundation, Amister Collection).

Produit par Stealth Films for Infinito Productions. Courtoisie de l'artiste et de la Galerie SENDA.

Peur, Défense, Disparition questionne des notions construites sur la nécessité de conflit en regardant les structures de défense mentales et physiques bâties autour d'elle. L'œuvre invite à la réflexion au travers d'une comparaison entre les solides blockhaus trouvés sur les plages de Normandie - vestiges désaffectés de la Seconde Guerre mondiale - et les corps jeunes et farouches des soldats aujourd'hui à l'entraînement. Ainsi ce diptyque examine le corps du soldat comme rempart, s'intéressant à la façon dont les formes prises par les structures militaires reflètent, à un niveau existentiel, notre peur de la mort.

« En vérité, le principe des armes a toujours été destiné à la déconstruction, en premier lieu du corps des hommes, de l'armure, et ensuite du rempart construit pour sa protection. »

Paul Virilio (*Bunker Archeology*)

Isabel Rocamora (Barcelone, 1968) est une artiste vidéo de nationalité britannique qui étudie le langage performatif du geste humain et sa relation à l'identité individuelle et culturelle.

Gagnante de plusieurs prix internationaux, comme le *IMZ Award* – la Hague et *DCW Media Honors* – Los Angeles, on trouve le travail d'image en mouvement d'Isabel Rocamora dans des filmothèques et musées au niveau international. Récemment, ses films ont notamment été exposés au *Centre for Contemporary Art Palazzo Strozzi*, à Florence ; *Sala Parpalló Museum*, à Valence ; *Sørlandet Museum of Art*, en Norvège; et le *National Museum of Photography*, à Copenhague. Son œuvre a également participé à de grandes rétrospectives d'art vidéo comme *Video(s)torias* au *Artium Museum of Modern Art, Vitoria et Remote Viewing : Best of Loop*, exposée à The Pacific Centre, L.A. et Arts Santa Monica, Barcelone. Ses derniers projets seront bientôt exposés au *Herzliya Museum of Contemporary Art*, en Israël ; à *Vidéoformes*, Clermont-Ferrand, en France et à l'*Austrian Cultural Forum*, NYC.

www.isabelrocamora.org

> **Overtured Bronze** /// installation vidéo mono écran, 16/9, HD // Pablo Lobato (Brésil) / 2011

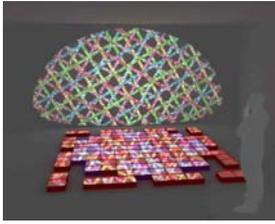

L'installation vidéo *Overtured Bronze*, achevée début 2011, est le résultat d'une étude sur les cloches, les sonneurs de cloche et leurs pratiques dans certaines églises du Brésil. La vidéo montre le travail des sonneurs de cloche de la ville de São João Del Rey, dans l'État du Minas Gerais. La cloche est propulsée par le corps des sonneurs, tournant de plus en plus vite autour de son axe, émettant sa note unique, un *Fa*, pendant plusieurs minutes. Les aspects visuels, sonores et sculpturaux du film mettent en valeur cette pratique particulière, un savoir transmis de façon informelle et qui, bien que remontant au XVIIIe siècle, est toujours ignoré de beaucoup, et souvent des prêtres eux-mêmes.

Pablo Lobato est né à Bom Despacho, au Brésil en 1976, et il vit et travaille actuellement à Belo Horizonte, au Brésil. Il est le fondateur de *Teia*, Audiovisual Research Center, situé à Belo Horizonte. Il a réalisé le long métrage *Accident*, récompensé comme meilleur documentaire Hispano-Américain à Guadalajara, Mexico, en 2007. En 2009 Lobato a reçu une bourse de la *Fondation John Simon Guggenheim*, à New York. Il a été sélectionné récemment par le programme brésilien « Rumos Artes Visuais » 2011/2013. Son travail a été présenté aussi bien dans des festivals d'image comme Sundance, Locarno, Rotterdam, que dans des institutions artistiques telles que MAM (São Paulo's Modern Art Museum), MoMA (New York), The Tamayo Museum of Contemporary Art (Mexico City), Akademie der Kunst (Berlin), and the New Museum (New York).

EXPOSITIONS D'INSTALLATIONS // 15.03 > 01.04

> **Chroma** /// installation vidéo // Jean-François Cantin (Canada) / 2011

Chroma se penche sur les rapports qu'entretiennent *le conscient* et *l'inconscient*. Ce qui est submergé, immergé, *l'inconscient*, et ce qui émerge, fait surface, *le conscient*, sont examinés dans un dispositif de *mise en image* qui se configure comme une métaphore de leurs relations. *Chroma* fait partie d'une nouvelle série, une nouvelle période dans mon travail, qui fait appel à *l'eau* en interaction avec des projections vidéo pour produire des dispositifs explorant différentes inflexions du *moi*. L'eau, comme matériau, dans ses divers aspects — transparence, réflexion, fluidité, immersion — établit avec la projection vidéo des processus, des dynamiques, qui examinent différentes modalités de *l'esprit*.

Jean-François Cantin est né en 1953 à Montréal où il vit et travaille. Il a présenté *Eccchymose* au Musée d'art Roger-Quilliot à Clermont pour VIDEOFORMES 1999.

« Depuis plus d'une vingtaine d'années, je m'intéresse à la façon dont les médias de l'image — photographie, cinéma, vidéo — conditionnent notre perception du réel. Dans mon travail en installation, j'ai recours à des dispositifs dérivés des procédés de l'image qui se placent comme métaphores de *la perception* et de ses processus psychiques. Avec cette approche, je réalise des installations qui opèrent sur nos mécanismes de perception, des processus formels qui produisent des expériences perceptuelles. Dans ma pratique, le phénomène de *la perception* est au cœur d'un questionnement ontologique : la perception comme phénomène médiateur de *l'être*. »

Jean-François Cantin
www.jfcantin.com

> **Double Vie** /// installation vidéo // projet d'Olga Kisseleva (Russie) /

En collaboration avec :

Victor Daamouche, Arsène Jurman, Philippe Quinzan, Julio Velasco, Odile Lefranc, Claudia Gomez, Olivier Leconte, Frédéric Lormeau, Haruka Yamada, Yun Lin, Florent di Bartolo, Gaspard Delanoë, Aurelie Le Faurestier.

Production:

"DHL" et "Élévation" - ENSA, Dijon France

"La vie au petit prix" et "Fais comme moi, donne !" - Centre d'art contemporain Abbaye de Maubuisson, St Ouen l'Aumône, France.

Double Vie interroge le thème de l'intégration sociale de l'artiste, et dévoile les enjeux propres à l'activité artistique. Les artistes et les intellectuels, qui ne parviennent pas à vivre de leur création, et se retrouvent à devoir consacrer une partie de leur énergie à un travail alimentaire, sont invités à prendre part au projet *Double vie*. Chaque participant obtient le statut de co-auteur dans le projet.

La première partie du diptyque montre l'artiste, obligé de mener une sorte de double vie : une confrontation entre son esprit créatif et son travail routinier, imposé par la nécessité. La deuxième partie est une narration parallèle à partir des éléments de son environnement quotidien, réalisée sur la proposition de l'artiste.

A travers le discours de ses dirigeants, et à travers ses faits, la société ultra-libérale réfute le besoin d'artistes, de poètes, de philosophes et de toutes sortes d'intellectuels « inutiles ». L'économie de marché, la recherche du profit et le spectacle très grand public sont privilégiés. Quant à ceux qui tentent quand même la voie de la création indépendante et de la réflexion, ils se retrouvent quelquefois obligés de mener une double vie, d'avoir de « vrais » métiers. Ainsi, une doctorante à la Sorbonne est dans la « vraie » vie serveuse de fastfood, ou un jeune artiste se trouve un emploi de caissier au supermarché. Leur temps, leurs potentiels artistiques et une énorme énergie sont ainsi gaspillés.

Mais un artiste, un philosophe, ou un historien d'art voit la réalité, celle d'un fastfood, d'une usine ou d'un supermarché, à travers d'une sorte de filtre formaté par son travail de recherche. Dans cette perspective, la pratique du détournement du travail à des fins artistiques permet à l'artiste de transformer son environnement.

EXPOSITIONS D'INSTALLATIONS // 15.03 > 01.04

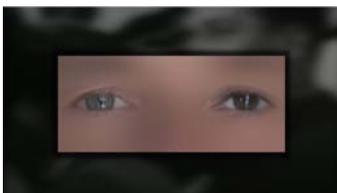
Olga Kisseleva, née en 1965 à Saint-Pétersbourg est une des artistes russes les plus reconnues de sa génération. Elle vit et travaille entre St Pétersbourg et Paris.

Diplômée de l'Université de Saint-Pétersbourg en 1988, Olga Kisseleva fait partie de cette première génération de la Perestroïka, qui fait tomber le mur de Berlin et lever le rideau de fer.

Dès le début des années 90, Olga Kisseleva intègre, sur invitation de la Fondation *Fulbright*, une équipe de créateurs qui travaillent sur le développement des technologies numériques aux Etats-Unis. Elle soutient en 1996 sa thèse de doctorat sur les nouvelles formes d'hybridation, et rejoint l'Institut des Hautes Etudes en Arts Plastiques à Paris.

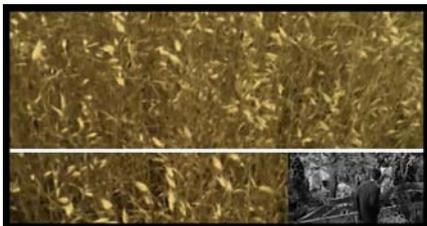
Le travail d'Olga Kisseleva a été notamment présenté au Centre National d'Art Contemporain (Moscou, Russie), à l'ARC (Paris, France), à KIASMA (Helsinki, Finlande), au Musée Nacional Centro de Arte Reina Sofia (Madrid, Espagne), dans les Biennales de Venise, d'Istanbul, de Dakar, de Tirana, de Rennes et de Moscou...

> *My soul-shift* /// installation vidéo /// Anne-Sophie Emard (France) / 2010

My soul-shift, un regard innocent, morphing incessant entre deux regards, nous observe avec bienveillance. Une foule anonyme apparaît derrière lui ainsi qu'un rideau rouge bouchant l'espace tel un écran de cinéma avant la projection. Dans ce cas-là, la disposition est inversée et c'est l'écran qui est devant le rideau comme si nous nous retrouvions dans l'envers du décor.

> Les étendues /// vidéos et photographies // Anne-Sophie Emard (France)

Du 14 mars au 28 avril, la galerie Claire Gastaud présente les derniers travaux photographiques et vidéos d'Anne-Sophie Emard.

Ses images mêlent plusieurs origines (géographiques, cinématographiques, personnelles) à tel point qu'il n'est plus possible de les décrire objectivement.

Leur nature ambivalente fait appel à la mémoire intime de chacun.

Cette exposition sera le noyau central d'un dispositif qui dépassera les frontières « concrètes » du lieu d'exposition grâce à un espace que je vais investir sur Internet les trois mois précédents l'évènement. J'ai travaillé d'une façon similaire lors d'une résidence réalisée cette année au Centre photographique de Lecture.

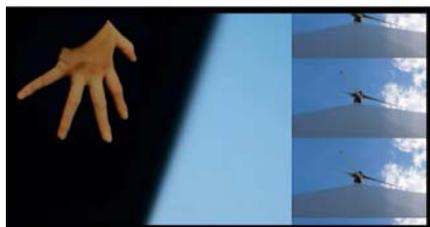
<http://www.annesophieemard.com/lignes-de-faille/ligne-de-faille.html>

Ces espaces fonctionnent comme un journal de bord : des notes visuelles et sonores et une position journalière dans l'immensité de mon champ de recherches (cinéma, littérature, musique, environnements naturels et urbains). Dans ce champ de références et d'influences, je découvre toujours un fil que je suis obstinément jusqu'à la production d'une œuvre, qu'elle soit photographique, filmique, multimédia. C'est ce voyage que la création sur le net me permet d'illustrer.

Anne-Sophie Emard est née à Chamalières en 1973. Diplômée des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand (DNSEP), elle vit et travaille à Clermont-Ferrand.

<http://www.annesophieemard.com>

« Ce que me semble chercher, avec une obstination légère, une certitude douce, Anne-Sophie Emard, c'est à mettre à jour le fonctionnement de la pensée et, ce faisant, la compréhension du monde. Dans les propositions d'Anne-Sophie Emard, et elle le dit elle-même, « on regarde autre chose que ce que l'on voit », et si l'artiste met souvent en rapport deux images, ce n'est pas pour que l'on « voit » ces deux images, mais pour que l'on en voit une autre, pas une troisième, une autre, une image-construction, une image-pensée. »

Arnaud Laporte, producteur à France Culture

EXPOSITIONS D'INSTALLATIONS // 15.03 > 01.04

> **La descente // installation vidéo (2010) /// Robert Croma (Royaume-Uni)**

Comme la plupart des créations vidéo de Robert Croma, *La Descente* est un poème unique en son genre et d'une grande finesse.

Voici, au ralenti, une vague de gens qui descend les marches de ce que je pense être le métro de Paris (lieu de ses vidéos précédentes), ou bien le métro londonien (l'artiste est britannique), à moins que nous ne soyons à New York (?). Je ne sais pas encore. C'est le matin – enfin, je suppose que c'est le matin car les gens ont plutôt l'air d'aller au travail que de rentrer chez eux (il s'agit bien d'une « descente » après tout, non ?).

Un genre de *Metropolis* des années 2010. Certains remarquent la caméra et la regardent en poursuivant leur avancée, car bien sûr, impossible de s'arrêter ici, sur le chemin du travail, dans ce flot en perpétuel mouvement. Nous en sommes peut-être au quart et la tension monte, le plaisir s'accroît, l'inquiétude me gagne et j'attends... quelque chose...

Robert Croma a le chic pour souligner et saisir les détails de l'élégance quotidienne qui passent généralement à la trappe. C'est peut-être celui-là, qui regarde la caméra et le réalisateur ? C'est maintenant, alors ? Non. Le film continue. J'ai fait fausse route.

Adrian Miles, Maître de conférences au département Nouveaux Médias de la RMIT University de Melbourne, Australie.

Robert Croma est écrivain, photographe, réalisateur et artiste vidéaste anglais. Il a aussi écrit des pièces de théâtre, de la poésie, des scénarios et des fictions. Dans les années 90, il a commencé à réaliser des petits films expérimentaux en super 8 et 16mm à la « London Filmmakers Cooperative », berceau de la vidéo d'art et du cinéma expérimental en Angleterre. Photographe anglais talentueux, il a mis toute sa technique photographique au service de la « vidéo-poésie » et du *vlogging* (blog vidéo). Il réalise des vidéos souvent tournées dans la rue, dans lesquelles on ressent beaucoup d'empathie avec les personnes qu'il filme, il met beaucoup d'humanité dans ses vidéos qu'il diffuse sur internet : <http://robertcroma.com>

"Mon travail actuel avec la vidéo utilise Internet comme moyen de diffusion, stimulant encore davantage ma passion pour la vidéo en ligne et son « potentiel égalitaire » de communication et de partage pour les artistes et raconteurs d'histoire du monde entier."

Portrait vidéo en ligne : <http://www.videoformes-fest.com/portraits-d-artistes/robert-croma/>

> **La trilogie des secrets // installation vidéo, projection à partir de pellicule 16 mm et photos numériques, 34 min, HD /// Reynold Reynolds (Allemagne) / 2008-2010**

Secret Life, Coproduction Vidéoformes / European Media Art Festival (Allemagne), avec le soutien de l'Union Européenne dans le cadre du programme Culture 2000.

Secret Machine, production de la COMA Gallery (Berlin), avec le soutien de *Pictorion das werk Berlin*, 16 mm film transfer.

« La trilogie des secrets » est composée de *Secret Life*, *Secret Machine* et *Six Easy Pieces* (déjà présentées respectivement lors des éditions de Vidéoformes 2008, 2009, 2010).

Le portrait des humains que dresse Reynolds dans ses œuvres nous permet de prendre conscience de l'étroitesse du cadre avec lequel nous percevons la réalité alors qu'un vaste monde incertain et étrange existe ailleurs. Reynolds change les normes de la vie quotidienne en transposant au cinéma les méthodes d'expérimentation scientifique qu'il a apprises pendant ses études de Sciences Physiques. Il enferme d'abord le réel dans un laboratoire (le plateau), puis change une composante qui altère les autres. L'œuvre d'art réside ainsi dans la description précise des activités produites pendant le test.

Dans *Secret Life*, la vie des plantes, l'inconscient humain refoulé et la rhétorique mécanique du corps apparaissent visuellement suite à l'altération du temps. Dans *Secret Machine*, les mécanismes et les limites de la rationalité deviennent visibles alors que l'âme apparaît comme un moteur latent dans la grille moderne de l'espace-temps.

Basé sur le livre "Six Easy Pieces : Essentials of physics explained by its most brilliant teacher" de Richard P. Feynman se référant à une époque où les artistes et les scientifiques avaient des préoccupations similaires, *Six Easy Pieces* explore les conditions insaisissables qui délimitent notre existence. La protagoniste est observée, étudiée, mesurée, comparée. Le temps passe à toute vitesse provoquant transformation et altération de la personne filmée.

EXPOSITIONS D'INSTALLATIONS // 15.03 > 01.04

Reynold Reynolds vit actuellement entre New York et Berlin.

Il est né le 4 février 1966 à Central en Alaska, aux Etats-Unis. De 1985 à 1989, il étudie la physique et la philosophie à l'Université du Colorado de Boulder. Après avoir obtenu sa licence (B.A.), il passe deux ans de plus à l'université pour suivre les cours d'art et de cinéma de Stan Brakhage. Il part ensuite étudier la photographie à New York à l'Ecole des Arts Visuels, obtenant une maîtrise (M.F.A) en 1995.

A la fin des années 90, Reynolds s'intéresse au matériau super 8 et 16mm et travaille souvent à des projets artistiques avec Christoph Dreager et Patrick Jolley.

En 2003, Reynold Reynolds obtient une bourse de la Fondation *John Simon Guggenheim Memorial*. En 2004, l'*American Academy* à Berlin l'invite et lui fournit un studio au *Kunstlerhaus Bethanien*. En 2006, son travail est présenté à la Biennale d'Art Contemporain de Berlin.

Reynold Reynolds a été influencé très tôt par la philosophie et la science. Au travers d'installations, de documentaires, de *found footages*, de films expérimentaux et narratifs, il a développé une grammaire filmique basée sur la transformation, la consommation et la décrépitude. Reynolds développe souvent les thèmes du trouble psychologique et physique, provoquant le désarroi chez les spectateurs.

www.reynold-reynolds.com

Portrait vidéo en ligne : <http://www.videoformes-fest.com/portraits-d-artistes/reynolds-reynolds/>

> L'Œil d'Oodaaq // sélection vidéo, DVD /// Ecoles d'art de Brest, Quimper, Lorient et Rennes (France) / 2012

Chaque année, au mois de Mai, L'Œil d'Oodaaq organise son Festival Oodaaq d'images poétiques à Rennes. Il se compose d'expositions, de soirées de projections d'Art Vidéo, de performances, et de tables rondes.

Il est prolongé par l'édition d'un DVD : la Sélection Oodaaq, proposée ensuite dans divers manifestations et auprès de structures partenaires, en France et à l'étranger.

> ESACM // sélection de vidéo d'étudiants /// Ecole Supérieure d'Art de Clermont Métropole (France) / 2010/201

Sélection de 7 vidéos réalisées par Charlène Bogani, Marie Gripont & Aurore Tézenas, Florence Heyer, Adrien Hoffmann-Herve, Caroline Romain, et Bruno Silva.

JEUNES PUBLICS

En partenariat avec la DRAC d'Auvergne, le Rectorat de Clermont-Ferrand, la Fondation Varenne et le CRDP d'Auvergne.

Vidéoformes s'inscrit dans une démarche d'éducation à l'image et aux arts numériques et développe des actions en direction des scolaires pour sensibiliser les élèves à ces nouvelles formes artistiques et leur apporter une expérience collective de réalisation d'un projet.

VIDEOFORMES 2012

> Concours de création vidéo *Une Minute*

VIDEOFORMES organise au niveau national un concours de création vidéo ouvert à tous les jeunes, aux établissements scolaires comme aux associations.

Il existe 4 catégories pour la diffusion et l'établissement du palmarès : école, collège, lycée, enseignement supérieur.

La seule contrainte est de se tenir à une minute de réalisation. Tous les genres, tous les sujets, toutes les techniques de production d'images en mouvement sont acceptés.

Projections des vidéos du concours *Une Minute* au CRDP d'Auvergne, 15 rue d'Amboise, Clermont-Ferrand :

Mercredi 14 mars :

14h : vidéos du concours *Une Minute* catégorie Ecole

15h : vidéos du concours *Une Minute* catégorie Collège

16h : vidéos du concours *Une Minute* catégorie Lycée

17h : vidéos du concours *Une Minute* catégorie Enseignement supérieur

Jeudi 22 mars :

11h : vidéos du concours *Une Minute* catégorie Collège

16h30 : Vidéos du concours *Une Minute* catégorie Lycée

Annnonce et projection du palmarès du concours *Une Minute* le 17 mars à 18h30 à la Maison du Peuple.

La DRAC d'Auvergne dote un établissement de matériel vidéo et la Fondation Varenne attribue un prix par catégorie aux 4 établissements choisis par un jury spécialisé.

> Programmes vidéo scolaires

Vidéoformes et le CRDP d'Auvergne proposent un accueil des établissements scolaires au CRDP pour découvrir une programmation adaptée à travers 3 programmes spécifiques de **vidéos d'artistes** sélectionnées parmi les films reçus pour le concours international de création vidéo : Ecole – Collège – Lycée.

Un prix du public, le *Prix du jeune spectateur*, sera décerné à un artiste diffusé dans les programmes vidéo scolaires grâce au soutien de **la Fondation Varenne**, dans le cadre de ses activités d'éducation aux médias.

Projections des programmes scolaires jeudi 22 mars au CRDP d'Auvergne :

09h : Programme scolaire Ecole (vidéos d'artistes) et vidéo du Concours *Une Minute* catégorie Ecole

10h : Programme scolaire Collège (vidéos d'artistes)

14h : Programme scolaire Ecole (vidéos d'artistes) et vidéo du Concours *Une Minute* catégorie Ecole

15h : Programme scolaire Lycée (vidéos d'artistes)

> Exposition d'installations « Jeune vidéo »

Installations réalisées en milieu scolaire présentées du 21 mars au 3 avril, du lundi au vendredi de 9h à 17h au CRDP. Vernissage le 20 mars à 17h30.

Cette exposition s'inscrit dans le cadre du projet fédérateur « art vidéographique » proposé par Vidéoformes, en partenariat avec le Rectorat, la DRAC et le CRDP, dans une démarche d'éducation à l'image et aux arts vidéographiques référencés dans les nouveaux programmes.

> Visite des expositions

Vidéoformes accueille les établissements scolaires sur les expositions d'installations vidéo (voir page 11).

Partenaires de VIDEOFORMES 2012

Partenaires

Centre Régional de Documentation Pédagogique d'Auvergne (CRDP) crdp.ac-clermont.fr
Fondation Varenne www.fondationvarenne.com
Musée Mandet www.musees-riom-communaute.fr
Musée d'Art Roger-Quilliot <http://www.clermont-ferrand.fr/Musee-d-Art-Roger-Quilliot-MARQ,40>
Galerie Gastaud www.claire-gastaud.com
Centre d'animation Camille Claudel <http://www.clermont-ferrand.fr/CAMILLE-CLAUDEL-Centre-d-animation.html>
Cinéma Les Ambiances <http://www.cinema-lesambiances.fr/>
CROUS www.crous-clermont.fr
Service Université Culture culture.clermont-universite.fr
Université Blaise Pascal www.univ-bpclermont.fr
ALTO (Association étudiante des Métiers de la culture, Université Blaise Pascal, Clermont II)
<http://alto.jimdo.com/>
Médiathèque Hugo-Pratt à Cournon <http://www.clermontcommunaute.net>
SCAM (Société Civile des Auteurs Multimédia) www.scam.fr
Le Transfo www.letransfo.fr
Radio Campus <http://www.clermont.radiocampus.org/>
Espace Citéjeune <http://www.clermont-ferrand.fr/-Jeunes->

Partenaires institutionnels, principaux financeurs de l'association

Ville de Clermont-Ferrand <http://www.ville-clermont-ferrand.fr/>
Clermont Communauté <http://www.clermontcommunaute.net/>
Conseil Général du Puy-de-Dôme <http://www.puydedome.com>
Conseil Régional d'Auvergne <http://www.auvergne.org>
Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Auvergne <http://www.auvergne.culture.gouv.fr/>
Rectorat de l'Académie de Clermont-Ferrand / Délégation Académique à l'Action Culturelle
<http://www.daac.ac-clermont.fr/>

Partenaires techniques

Comme une image <http://www.com-une-image.com/>
Dailymotion <http://www.dailymotion.com>
Jimdo <http://fr.jimdo.com/>
Neyrial <http://www.neyrial.com/>
OMS <http://www.oms63.com/>

Partenaires media

Arte creative <http://creative.arte.tv/>
Musiques & Cultures Digitales <http://www.digitalmcd.com/>
Télérama <http://www.telerama.fr/>

Partenaires Institutionnels

Partenaires Techniques

Partenaires Medias

Quelques repères historiques

- 1986 1ère édition du festival VIDEOFORMES
Le Cap de Bonne Espérance, spectacle multimédia de Jean-Michel Gautreau (France)
- 1987 Rétrospective Robert Cahen (France)
- 1988 *Les Pyramides*, installation de Danièle et Jacques-Louis Nyst (Belgique)
- 1989 Rétrospective Gary Hill (USA)
- 1990 Rétrospective John Sanborn (USA)
Don Quixote et *Point of Light*, installations de Nam June Paik (Corée)
Scénographie urbaine sur le thème des pyramides du Cabinet d'architectes Fabre et Speller
- 1991 Hommage à Klaus vom Bruch (RFA)
- 1992 Vidéoformes représente la vidéo française à l'ARCO, Foire Internationale d'art contemporain à Madrid
Good boy, bad boy, installation de Bruce Nauman (USA)
- 1993 Vidéoformes représente la vidéo française à l'ARCO, Madrid
La forêt, scénographie urbaine réalisée par le cabinet d'architectes Fabre et Speller
T.V. garden, installation de Nam June Paik (Corée)
Le requiem des elfes, installation de Michel Jaffrenou (France)
Rétrospective Juan Downey (Chili)
Création de la *Galerie de l'Art du Temps* et de la revue *Turbulences vidéo*
Vidéoformes assure la présidence de Réseau, association regroupant de nombreux acteurs nationaux de la vidéo et du multimédia.
- 1994 Hommage à Danièle et Jacques-Louis Nyst (Belgique)
Scénographie d'un paysage, installation de Dominique Belloir (France)
- 1995 *Tiny deaths*, installation de Bill Viola (USA)
Karma n°7, *Autoportrait*, *Ga na oa ra irways*, installations de Nam June Paik (Corée)
Exposition-parcours inspirée de quelques émissions de l'Oeil du Cyclône de Canal +
- 1996 *Tu*, installation de Thierry Kuntzel (France)
Ouverture de la programmation (jusqu'à là centrée sur la vidéo) aux nouvelles technologies
- 1997 Hommage à Studio Azzurro (Italie)
- 1998 Vidéoformes à New Delhi pour les célébrations du cinquantenaire de l'Etat Indien (Pavillon Fr.)
Hommage à Gianni Toti (Italie)
Ouverture du Centre de Documentation et de Culture Multimédia
- 1999 Hommage à Steina Vasulka (Islande/USA)
Nuit du Printemps Electronique
Vidéoformes invité du festival d'art vidéo *Vidarte* à Mexico.
- 2000 Ouverture de l'espace culture multimédi@
Hommage à n + n corsino (France)
Nuit des arts électroniques
- 2001 *A la recherche de Stella*, installation d'Alain Fleischer (France)
Vidéoformes invité du festival d'art vidéo *Videobrasil* à Sao Paulo.
- 2002 *The Arc of Ascent*, installation de Bill Viola (USA)
- 2003 *Frammenti della battaglia*, installation du Studio Azzurro.
- 2004 Vidéoformes "en tournée" en Pologne avec la vidéo française : Cracovie, Gdansk, Varsovie.
Vidéoformes invité à Tokyo pour conférence et projections à l'Institut Franco-japonais.
- 2005 Les 20 ans de VIDEOFORMES : Gary Hill, Studio Azzurro, Robert Cahen, Eder Santos et Lucas Bambozzi (Saison Brésilienne en France), et création du Forum des arts numériques.
- 2006 Hommage à Ko Nakajima (Japon)
- 2007 Hommage à Gianni Toti (Italie)
Rétrospective des installations vidéos de Rosângela Rennó (Brésil)
- 2008 Mapping, projection nocturne de « Anatomie & cacahuètes » de Charlie Mars avec Digital Slaves
Là, dans cette partie du monde, installation du groupe Dunes (France)
- 2009 *Nox Borealis*, installation de Kaija SAARIAHO & Jean-Baptiste BARRIERE (Finlande/France)
En partenariat avec la Comédie de Clermont-Ferrand, Scène nationale.
Le rat, le hibou et le serpent, projections dans l'espace public de Bertrand Gadenne (France)
- 2010 *Nantes, projets d'artistes* et théâtres optiques de Pierrick Sorin (France)
- 2011 *Under the centipede sun* de Mihai Grecu (Roumanie/France)