

LA POÉSIE N'EST PAS UN LUXE C'EST UNE NÉCESSITÉ VITALE

EXPOSITION COLLECTIVE
UNE PRODUCTION DES INSTANTS VIDÉO

20 octobre 2023 - 14 janvier 2024
3ÈME ÉTAGE DE LA TOUR

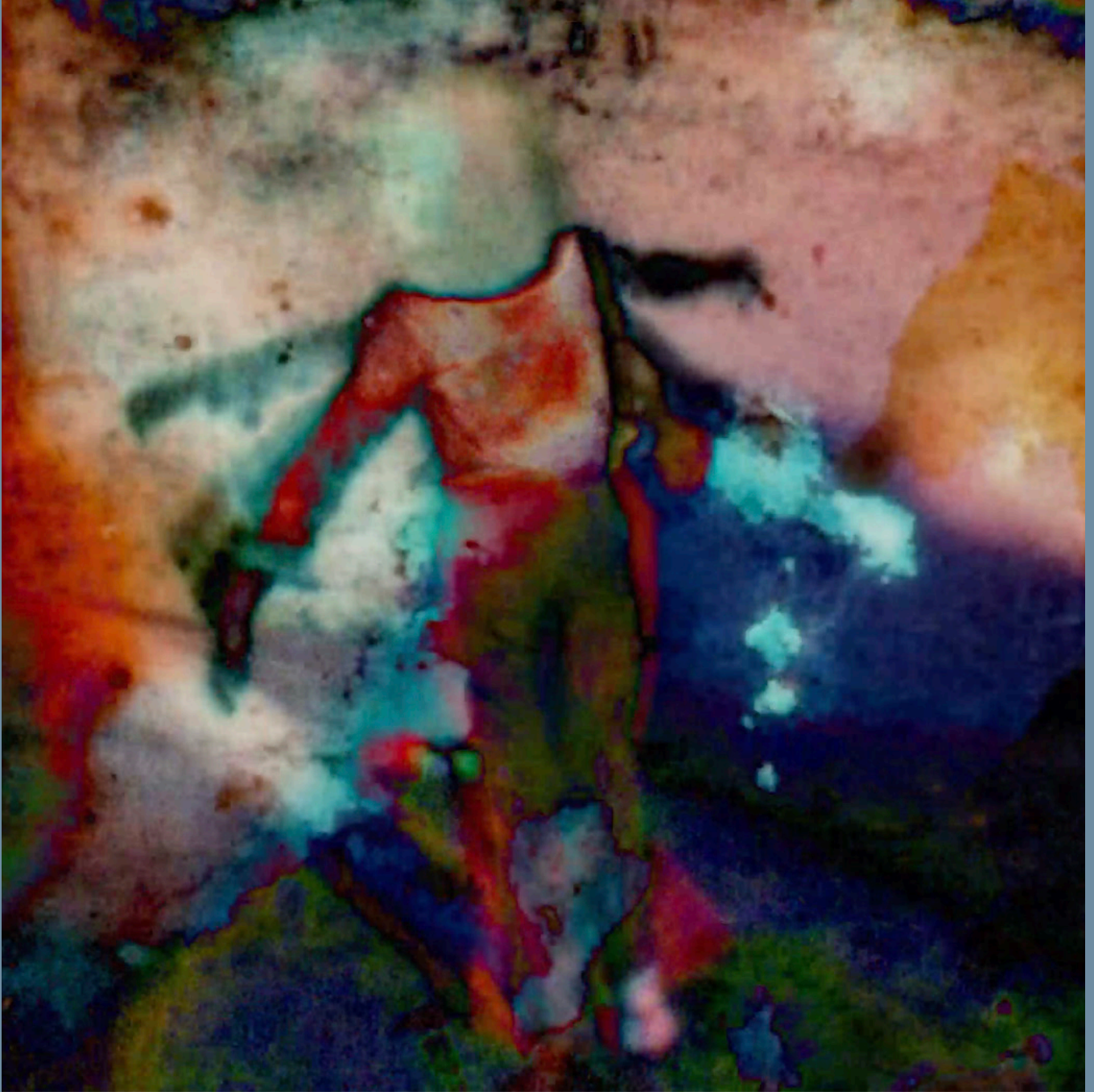
LA BELLE FRICHE
DE MAI

www.lafriche.org

© Cruzar un muro, Enrique RAMIREZ, 2012.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

© Autoritratto all'Inferno, Federica FOGLIA, 2021

SOMMAIRE

Page 4

LE PRODUCTEUR & LE FESTIVAL

Page 5

L'EXPOSITION

Page 6

POÉSIE DU QUOTIDIEN **CYCLE 3 / À PARTIR DE 8 ANS**

Page 7

POÉTISER NOS LUTTES **CYCLE 4 / À PARTIR DE 12 ANS**

Page 8

POÉSIE : LUXE OU NÉCESSITÉ ? **LYCÉE / 15 ANS ET +**

Page 10

INFORMATIONS PRATIQUES

LE PRODUCTEUR

Les Instants Vidéo

Depuis 1988, l'association Les Instants Vidéo Numériques et Poétiques produit le festival du même nom qui a lieu à la fois sur son territoire d'ancrage (Marseille, Aix, Martignes, Manosque, Gap, Briançon...) et à l'international.

Leurs actions rendent compte des évolutions des arts vidéos et numériques, notamment par la diffusion, le soutien et l'accompagnement des artistes, confirmés ou émergents.

Leur projet cherche à intensifier les possibilités de rencontres, à décloisonner les univers et à rendre toujours plus accessible l'art vidéo en travaillant autant sur l'axe artistique que celui des droits culturels.

Pour l'association, 2022 marque un tournant dans l'histoire du Festival puisque c'est la première fois que s'initie un collectif collégial de programmation dont les membres ont visionné plus de 3000 propositions et ont sélectionné en commun les œuvres retenues pour le festival.

LE FESTIVAL

36ème édition

Depuis 1988, le Festival International Les Instants Vidéo existe en tant que manifestation poétique, ouverte, conviviale, et engagée, dédiée aux arts vidéo, numériques et poétiques (monobandes, installations, performances, multi-médias...)

Le 35e Festival Les Instants Vidéo s'étend d'octobre 2023 à janvier 2024.

167 œuvres réalisées par 192 artistes issus.es de 45 pays.

Le festival se déploie sur plusieurs espaces-temps. Il y a tout d'abord **les Rencontres internationales** qui se déroulent à la Friche la Belle de Mai à Marseille, du 19 au 22 octobre 2023 et pendant lesquelles sera vernie l'exposition **La poésie n'est pas un luxe. C'est une nécessité vitale**, au 3ème étage de la Tour.

Avant et après ces dates, le festival collabore avec des structures partenaires pour organiser **les échappées belles** du festival dans d'autres lieux de Marseille, dans la Région, mais également et à l'international (Iran, Italie, Jordanie, Palestine).

L'EXPOSITION

Pasi Autio (Finlande)
Ghyzlène Boukaila (France)
Nelson Chouissa & Eloi Jacquelin (France)
Nicolas Clauss (France)
Charles-André Coderre (Canada)
Federica Foglia (Canada)
Rebekka Friedli (Suisse)
Agnès Guillaume (Belgique)
Angelika Haak (Allemagne)
Federico Lamas (Argentine)
Van MacElwee (Etats-Unis)

Neil Needleman (Etats-Unis)
Nenad Obrad Nedeljkov (Serbie)
Enrique Ramirez (Chili)
Dorian Rigal (France)
Emma Rozanski (Etats-Unis)
Noemie Sjoberg & Pierre Pulisciano
(Espagne / France)
Felipe Vilas-Boas (France)
Sarah Violaine (France)
Julius Zubavicius & Antanas Skucas
(Lituanie)

L'exposition collective présente les œuvres vidéo de **23 artistes internationaux** a.s.l. sélectionnées, après « appel à participation », par le collectif *Les Instants vidéo* pour leur dimension « poétique » qui oriente cette 36e édition du festival.

Le titre ***La poésie n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale*** est extrait d'un poème d'Audre Lorde (1934-1992), essayiste et poétesse américaine, militante féministe, engagée dans le mouvement des droits civiques en faveur des Afro-Américains. Ce poème écrit en 1977 revendique la poésie comme outil d'émancipation, permettant d'exprimer nos pensées et émotions difficilement transmissibles. Cette référence place l'exposition aussi bien sous l'égide de la poésie que du militantisme, proposant d'aborder les œuvres comme des objets nécessaires, voire vitaux.

« La poésie est le chemin qui nous aide à formuler ce qui est sans nom, le rendant ainsi envisageable.

Les horizons les plus lointains de nos espoirs et de nos peurs sont pavés de nos poèmes, taillés dans le roc des expériences de nos vies quotidiennes.

À mesure que nous apprenons à les connaître et à les accepter, nos émotions ainsi explorées deviennent des terres sacrées et fertiles pour les idées les plus radicales et les plus audacieuses. »

Poetry is not a luxury, Audre Lorde

Ce corpus de 21 œuvres hétéroclites, issues de différentes régions du monde, traitant d'autant de thématiques que d'artistes et puisant dans des esthétiques plurielles permet d'aborder les multiples champs de la création vidéo : traitement plastique de la matière vidéo ; mises en scènes et fictions narratives ; séquences contemplatives ; œuvres génératives en temps réel ; créations via une intelligence artificielle ; esthétiques issues des jeux vidéo, du documentaire, ou des réseaux sociaux ; performances filmées ; installations immersives...

POÉSIE DU QUOTIDIEN

CYCLE 3 / 8 À 11 ANS

La vidéo est un médium qui permet de capter le réel, la vie, l'organisation de nos sociétés, les choses animées et immobiles qui font notre monde. Choisir un sujet, le cadrer, c'est prendre le temps de l'observer. Regarder autrement le paysage de notre quotidien. Des actions anodines, des anonymes se détachent du flou, du flux, de la masse pour fabriquer une scène poétique.

Dans *Entropophone*, Felipe Vilas-Boas, utilise les images d'une caméra de vidéo surveillance installée sur un pont enjambant une autoroute. Sur le plan fixe, les voies de circulation apparaissent comme des portées de musique sur lesquelles à la manière d'un orgue de Barbarie, les voitures viennent aléatoirement activer la partition. Le bruit assourdissant des moteurs est remplacé par une mélodie.

Le point de vue dans la vidéo *By way of explanation* (En guise d'explication) est au ras du sol. L'action se déroule au premier plan, lente, avec une limace qui glisse sur le bitume ; au deuxième plan, un échange entre l'artiste et des piétons enfin en arrière-plan les lumières de la ville dans la nuit. Qu'est-ce que l'artiste cherche à filmer ? La limace, fragile, imperturbable malgré l'hostilité de son environnement, les piétons face à un événement original, les scintillements lointains d'une ville où tout va trop vite.

Comment en déplaçant le regard le banal devient-il poétique ? Se déplacer autour d'un objet, s'élever, s'allonger, comment les choses apparaissent quand on ne les regarde pas debout sur nos pieds ? Comment la vidéo, le son, la lumière génèrent des récits poétiques ?

Ce parcours est une expérience pour trouver de la poésie autour de nous: varier les points de vue, écouter les émotions liées au son et à l'image, partager des récits imaginaires et manipuler du banal pour faire surgir de la poésie comme dans les œuvres.

© *By the way of explanation*, Neil NEEDLEMAN, 2022.

MOTS CLEFS

Détournement ; Transformer son regard sur le quotidien ; Poétiser le monde.

LIENS AUX PROGRAMMES

DOMAINE 1

Les langages pour penser et communiquer

Français
Cm1/Cm2

- Comprendre l'aptitude du langage à dire le monde, à exprimer la relation de l'être humain à la nature.

6ème

- Découvrir différents récits de création. Comprendre en quoi ils témoignent d'une conception du monde.

DOMAINE 5

Les représentations du monde et l'activité humaine

Arts plastiques

- La ressemblance
- Les différentes catégories d'images, leurs procédés de fabrication, leurs transformations.
- La prise en compte du spectateur, de l'effet recherché.

DOMAINE 3

Développer sa sensibilité par la fréquentation des œuvres et par l'expression de ses émotions.

L'histoire de l'art contribue à former un lien particulier entre dimension sensible et dimension rationnelle.

POÉTISER NOS LUTTES

CYCLE 4 / 12 À 14 ANS

Dans *Feel the heat*, Pasi Autio réalise une performance. Il danse de nuit dans une forêt jusqu'à atteindre un état de transe. Les codes de la boîte de nuit sont détournés pour mettre en scène ce paysage naturel de manière insolite. De même, les sons de la nuit en forêt (pépiements, hululements, grésillements d'insectes) sont remixés pour rythmer un morceau des années 80. Le décalage ainsi créé et l'absurdité de la scène prêtent à rire au fur et mesure que le rythme s'accélère et que le jour se lève, dévoilant un danseur exténué sur une parcelle en zone de déforestation.

Plusieurs lectures se succèdent ainsi, laissant la place à différentes émotions : de l'étonnement, au rire, jusqu'à l'effroi. Le parallèle tissé entre la piste de danse et la forêt ouvre de multiples symboliques sur notre relation à notre environnement et les usages que nous faisons de celui-ci.

L'inconnue de la Seine s'inspire d'un fait divers du début du XXème siècle ayant fortement inspiré le monde artistique. A Paris, le corps d'une jeune femme inconnue est retrouvée morte. Fasciné par sa beauté, le médecin légiste réalisera son masque mortuaire. Cette sculpture inspira de nombreux artistes. La vidéo d'Angelina Haak fait défiler des visages contemporains de femmes de toutes origines et couleurs de peaux. Entre chaque visage, un drapé blanc et brumeux couvre un visage et dévoile le suivant, leur donnant un aspect de marbre l'espace d'un instant.

Outre la référence historique, l'artiste nous interpelle sur la représentation de « la » femme et « des » femmes, leurs images et leurs traitements par les hommes (artistes) et l'histoire (de l'art).

Comment une œuvre d'art peut-elle ouvrir des interprétations du monde réel ? Une œuvre peut-elle être engagée ? Le discours poétique peut-il être politique ?

Ce parcours s'appuiera sur les idées, idéaux et représentations des élèves afin qu'ils s'approprient les vidéos et les interprètent au prisme de leurs visions singulières du monde et de leurs luttes personnelles et collectives.

© *L'inconnue de la Seine*, Hangelika HAAK, 2022

MOTS CLEFS

Langage artistique et poétique
Art engagé ; Lutttes et militantisme ; Monde de demain et transitions.

LIENS AUX PROGRAMMES

DOMAINE 5

Les représentations du monde et l'activité humaine.

- Développer l'esprit critique par des œuvres. Les mettre en relation avec la société où ils vivent.

Français

5ème / 4ème / 3ème

• Vivre en société

Participer à la société, confronter les valeurs, dénoncer les travers de la société.

• Regarder le monde

Inventer des monde, la fiction pour interroger le réel, visions poétiques du monde.

• Agir sur le monde

Informé, s'informer, déformer ?, individu et pouvoir.

Arts plastiques

• La représentation

Images, réalité et fiction.

• La ressemblance

Les images artistiques et leur rapport au réel.

• La narration visuelle

Mouvement et temporalité.

Enseignement moral et civique

Construire une culture civique autour de valeurs.

Expliquer le sens et l'importance de l'engagement individuel ou collectif des citoyens dans une démocratie.

POÉSIE : LUXE OU NÉCESSITÉ ?

LYCÉE / 15 ANS ET +

Selon la définition du Larousse, la poésie est l'« *Art d'évoquer et de suggérer les sensations, les impressions, les émotions les plus vives par l'union intense des sons, des rythmes, des harmonies...* » ou définit encore le « caractère de ce qui parle particulièrement à l'imagination, à la sensibilité ».

Proposer de statuer la poésie entre « luxe » et « nécessité » reviendrait ainsi à nous demander si nous pouvons nous passer de celle-ci, de cette manière d'évoquer nos émotions, d'exprimer notre imagination et notre sensibilité. C'est ce qu'évoque l'autrice Audre Lorde dans son essai *La poésie n'est pas un luxe* : « La poésie est le chemin qui nous aide à formuler ce qui est sans nom, le rendant ainsi envisageable ».

Dans *Cruzar un muro* d'Enrique Ramirez, trois personnages attendent patiemment dans ce qui semble être une salle d'attente. Assis sur des rangées de sièges, des documents dans les mains, ils sont perdus dans leurs pensées que leurs voix off nous retranscrivent : se sentir chez soi, voyager, rêver de liberté, revenir sur ses terres ancestrales... Au fil de leurs pensées, le décor se fait instable dans un mouvement de balancier. Lorsque la caméra s'éloigne, nous découvrons que les personnages attendent sur une plateforme flottante au milieu de l'eau. Dans ce scénario entre fiction et réalité Enrique Ramirez traite métaphoriquement et poétiquement le 13ème article de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, qui affirme que « Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays ».

Dans *My furies*, Agnès Guillaume utilise le langage poétique pour donner corps à ce que les grecs anciens appelaient « les furies », déesses ailées qui persécutaient les criminels. A travers une performance saccadée et rythmée par l'apparition d'une chouette, elle suggère un corps en proie à ses démons intérieurs.

Qu'est-ce que la poésie ? le luxe ? la nécessité ? Qu'est-ce qui permet le langage poétique, de différent du discours rationnel, scientifique ou documentaire ? En quoi la poésie peut-elle se révéler nécessaire ?

Ce parcours sera introduit par une discussion des notions philosophiques du luxe et de la nécessité. Les élèves seront ensuite invités à écrire un texte libre et poétique sur l'œuvre de leur choix.

© My furies, Agnès GUILLAUME, 2023

MOTS CLEFS

Poésie ; Luxe ; Nécessité ; Langage poétique et artistique Dimension sensible d'une œuvre ; Expression de soi et d'autrui.

LIENS AUX PROGRAMMES

Arts plastiques

- La figuration et l'image
- La réception par un public de l'œuvre
- L'artiste et la société: faire œuvre face à l'histoire et à la politique.

Philosophie

- Comment la poésie des images permet-elle un questionnement de la société, de la place de l'homme dans le monde ?
- Quel rapport la poésie entretient-elle avec la vérité ?
- La connaissance peut-elle être poétique ?
- Quelle est la finalité de la poésie ?
- Comment la poésie peut changer le monde ?

Humanités, littérature, philosophie

- Les diverses manières de se représenter le monde et de comprendre les sociétés.
- L'interrogation de l'Humanité sur son histoire, sur ses expériences caractéristiques et sur son devenir

Sciences économiques et sociales

- Contribuer à la formation civique des élèves par une meilleure connaissance et compréhension des grands enjeux économiques, sociaux et politiques des sociétés contemporaines.

INFORMATIONS PRATIQUES

ACCUEIL DES GROUPES

Du lundi au vendredi de 9h à 17h

Réservation indispensable à mediation@lafriche.org

Rendez-vous à l'accueil-Billetterie
(accès 1 - 41 rue Jobin, Marseille)

GRATUIT pour les établissements scolaires, les structures du champ social et médico-social.

VISITE FLASH

GRATUIT / TOUT PUBLIC

Une découverte de l'exposition accompagnée par une médiatrice culturelle.

30 minutes

Tous les samedis à 15h et 17h

Sans réservation

À VOIR AUSSI Du 20 octobre au 14 janvier 2024

VISITE FLASH TOUS LES SAMEDIS À 16H

ROBERT GUÉDIGUIAN, AVEC LE COEUR CONSCIENT

EXPOSITION AUTOUR DE L'OEUVRE DU CINÉASTE

Un projet de Pilotine Production avec la complicité de Robert Guédiguian et AGAT Films

À VOIR BIENTÔT Du 2 février au 2 juin 2024

RÉSERVATIONS
À PARTIR DE JANVIER 2024

ASTER ATERLA

EXPOSITION COLLECTIVE DES OEUVRES DE 34 ARTISTES BASÉES À LA RÉUNION

Une proposition du FRAC Réunion

DES GRAINS DE POUSSIÈRE SUR LA MER

EXPOSITION COLLECTIVE PRÉSENTANT LES OEUVRES SCULPTURALES DE 27 ARTISTES DE GUADELOUPE, DE MARTINIQUE, DE GUYANE FRANÇAISE ET D'HAÏTI

Une proposition de Fræme

HORAIRES D'OUVERTURE DES EXPOS (hors visites)

Du mercredi au vendredi de 14h à 19h

Samedi et dimanche de 13h à 19h

Contact médiation culturelle

Marine Tesseyre
Capucine Tible

04 95 04 95 47
mediation@lafriche.org

Contact service éducatif

Christel Espinosa

cespinosa@lafriche.org