

jamais au dessus, ni même en dessous, éventuellement un peu à côté, mais toujours là

exposition du pôle
de recherche Contrat Social

17.01 → 9.02 2019

institut supérieur des beaux-arts
www.isba-besancon.fr

IS
BA

PROGRAMME

Chaque jour, suite à leurs présentations
les films seront projetés en boucle
de 14:00 à 18:00 dans l'espace du forum

JEUDI 17 JANV. 2019

16:30 Rencontre avec **Camille de Toledo, écrivain & Marie-Claire Waille, conservatrice**
↓
17:30 à la Bibliothèque d'étude et de conservation de Besançon, autour du livre *Liber chronicarum (Chronique de Nuremberg)* d'Anton Koberger pour Sebald Schreyer et Sebastian Kammermeister, 1493

Parcourir ensemble ce « livre monde », un incunable dont la mise en page associe textes et images relatant l'histoire du monde et plus particulièrement des grandes villes européennes depuis la Genèse jusqu'à la date de parution. Un livre qui nous laisse à penser le monde et l'Europe de nos jours.

18:00 Rencontre avec **Chloé Malcotti**
autour de son film *H/H, 2017, 49'*
sur la Rhodiaceta de Besançon

Chloé Malcotti est artiste. Pour faire ce film, elle a travaillé à la façon d'un enquêteur sur la Rhodiaceta, l'ancienne usine textile de Besançon. Originaire de Franche-Comté, elle a rencontré tous les acteurs encore vivants qui, de près ou de loin, ont participé à l'histoire de cette usine. Elle a filmé des personnes, des gestes, des mouvements, qui, de plan en plan, dessinent l'enracinement de la Rhodia dans l'histoire de la vie locale. Ce film recèle une beauté très minérale.

18:30 Ouverture de l'exposition
***Jamais au dessus, ni même en dessous,
éventuellement un peu à côté, mais toujours là***
du pôle de recherche **Contrat Social**

VENDREDI 18 JANV. 2019

13:00 *Je ne suis pas superstitieuse
mais je crois aux signes,*
Juliette Buschini, Alexandra Guffroy, Stéphanie
Jamet, Alexandre Jouffroy, Mélio Lannuzel,
Géraldine Pastor Lloret & Ronan Querrec, 2017, 25'
présenté par Stéphanie Jamet
& Géraldine Pastor Lloret

Ce film collectif réalisé dans le cadre du pôle de recherche **Contrat Social**, interroge l'identité européenne, il est le fruit d'un voyage reproduisant le trajet du **Simplon Express**, train qui traversait l'Europe avant la guerre en ex-Yougoslavie. « Je ne suis pas superstitieuse mais je crois aux signes Il y a ce mot... Ellipse. Ces imaginaires : ces absents qui nous réunissent. Rêve ou réalisation d'un rêve, c'est souvent ce qu'on se demande lorsqu'on a voyagé. Il y a ce mot que j'aime, parce qu'il dit ce que nous vivons... B-Z », de Besançon à Zagreb.

13:30 *Casque bleu*
Chris Marker, 1995, 25',
film présenté par Stéphanie Jamet,
Géraldine Pastor Lloret, Gilles Picouet
& Philippe Terrier-Hermann

En 1995, Chris Marker s'entretient avec un casque bleu de l'ONU envoyé pour maintenir la paix lors de la guerre en Yougoslavie. François Crémieux, jeune médecin, s'est porté volontaire pour effectuer six mois de son service militaire en Bosnie. De retour en France, il décortique face à la caméra de Marker les difficultés de mise en place de la mission des Casques Bleus. Il évoque les tensions et les écarts entre la réalité vécue et la médiatisation par la presse écrite et la télévision. Marker propose une réflexion anticipatrice sur les « Fake News » et sur la manipulation des médias grâce à la force de l'image donnée à voir par la caméra.

La figure incontournable de Chris Marker pour les recherches du pôle **Contrat Social** et sa lecture sur le vif de cette histoire européenne ont été des déclencheurs essentiels pour nombre de nos réflexions.

LUNDI 21 JANV. 2019

13:00 Rencontre avec **Marie-Claire Ruet & Vincent Briand**
du Musée de la résistance et de la déportation
de Besançon autour de 10 dessins sélectionnés par
Géraldine Pastor Lloret dans la collection
graphique d'art concentrationnaire du musée

Jeannette L'Herminier (1907-2007) est une résistante et déportée française. À Ravensbrück, en cachette, elle dessine le portrait (souvent en pied) de ses camarades que ces dernières signent. Se développe ainsi une fraternité et une complicité féminine. Sur ces dessins, les visages ne sont pas représentés, le blanc papier en prend la place.

Léon Delarbre (1889-1974) est un résistant et déporté français. Par le dessin, dans l'urgence, il témoigne de ce qu'il voit dans les camps. Les dessins de têtes, ici présentés, raisonnent avec ceux de têtes coupées de Géricault.

13:45 *Trois jours en Grèce*
Jean-Daniel Pollet, 1990, 82'
film présenté par Géraldine Pastor Lloret

Comme une promenade poétique sur l'état du monde durant la guerre du Golfe, ce film tisse des liens philosophiques et politiques entre le moderne et antique. Des textes d'Homère, d'Euripide, de Yannis Ritsos ou de Francis Ponge se mêlent aux images de la Grèce, tant antique que contemporaine, ainsi que celles médiatiques de l'actualité de la guerre. Ce qui nous frappe dans ce film, c'est la manière dont Pollet approche l'histoire contemporaine et la confronte par un savant montage à la beauté de l'humanité, celle silencieuse de l'antiquité.

MARDI 22 JANV. 2019

13:00 *Carte blanche et rencontre avec
Frédérique Cosnier, écrivaine*
proposée par Géraldine Pastor Lloret
& Gilles Picouet

Octobre 2018, Frédérique rejoint l'atelier Résidents à Palignes, en Saône-et-Loire, dans l'ancienne usine de poterie Chèze. Ici, à Besançon, nous lui donnons une carte blanche pour qu'elle fasse sa propre lecture de notre exposition.

13:45 *Ne regarde que moi*
Géraldine Pastor Lloret, 2016, 16'
film présenté par Géraldine Pastor Lloret

« Billie aime les histoires. Elle arrache au temps des moments de solitude. Une solitude qu'elle partage avec des fantômes. Cachée à l'intérieur d'une des armoires, dans l'obscurité, elle ouvre ses oreilles à ce qu'elle ne voit pas. » À la suite des ateliers **Résidents** au CHU Saint-Jacques de Besançon et à la papeterie Züber-Rieder de Boussières, ce film s'est nourri des histoires racontées par les salariés et des imaginaires créés par les lieux.

MERCREDI 23 JANV. 2019

13:30 *La rivière Tannier*
June Balthazard, 2017, 17'
film présenté par June Balthazard
& Philippe Terrier-Hermann

Suite à ses études à l'ISBA de Besançon et à la HEAD à Genève, June Balthazard a réalisé ce film documentaire au Fresnoy en 2017 dans lequel elle aborde la question de la mémoire, du souvenir et de l'identité créole. Un film réalisé en animation proche de l'esthétique de la gravure qui permet l'apparition et l'effacement.

JEUDI 24 JANV. 2019

13:00 Conférence performative :
Anti-Social Social Club de Eve Chabanon
présentation par Thomas Bizzarri

Son projet le plus récent, The Anti-Social Social Club, est une série de performances organisées dans divers contextes qui interrogent les systèmes de manipulation de publics dans les scènes de discours politique et exposent ainsi la fragilité de l'appareil démocratique.

VENDREDI 25 JANV. 2019

13:00 *Nous sommes là: Les enlèvements*
Alain Bernardini, 2014, 11'
film présenté par Gilles Picouet

Cette œuvre est issue d'une résidence de l'artiste au Musée de l'Abbaye à Saint Claude dans le Jura. Alain Bernardini a contacté les ouvriers d'une usine désaffectée (Milflex). Le film réalisé grâce à la «performance» des ouvriers est le résultat d'une action de sortie de l'usine. L'artiste re-donne avec simplicité et justesse une place aux corps qui ont habité le bâtiment des années auparavant. Alain Bernardini a réalisé un workshop pour l'atelier **Résidents** en 2014.

LUNDI 28 JANV. 2019

13:00 Rencontre avec Nicolas Surlapierre, directeur des Musées de Besançon & Emeline Bourdin, coordinatrice des expositions, du Musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon autour de dessins sélectionnés par Géraldine Pastor Lloret dans la collection d'art graphique du musée

Quatre études de têtes coupées de Théodore Géricault, ces dessins préparatoires au *Radeau de la Méduse* réalisés d'après des têtes de cadavres regroupées dans l'atelier du peintre ne sont pas sans résonner avec l'actualité des migrants que nous connaissons.

13:45 *Maa Tere Manalen*
Tere Recarens, 2008, 12'
film présenté par Géraldine Pastor Lloret

Lors d'un séjour au Mali, l'artiste Tere Recarens découvre que le mot *Tere* incarne dans la culture bamanan une composante mystérieuse de la personnalité, bénéfique (*Tere numan*) ou maléfique (*Tere jugu*), acquise à la naissance. *Maa tere manalen* se dit de quelqu'un ayant un «*Tere* allumé», quand un de ces signes est très expressif. Tere Recarens est soucieuse de créer du lien et des échanges. Ce film retrace ses rencontres et son intégration au Mali à travers la confection d'un tissu et de vêtements.

MARDI 29 JANV. 2019

13:00 Rencontre avec Yves Ravey autour de ses textes présentés par Géraldine Pastor Lloret

Yves Ravey vit à Besançon ; il est édité aux Éditions de Minuit.

Il y a la lecture de ce roman *Le drap* qui relate l'histoire de la mort d'un père suite à des vapeurs nocives respirées dans l'imprimerie où il travaillait. Ce texte est une histoire universelle, une histoire locale, une histoire intime. Réelle et fiction. *Le drap*, cet objet, recouvre le corps, remplace le corps, cristallise le roman tout comme le cutter, dans un autre livre d'Yves Ravey, coupe la narration.

MERCREDI 30 JANV. 2019

13:30 *Tripoli*
Knut Åsdam, 2010, 24'
film proposé par Philippe Terrier-Hermann

Tripoli met l'accent sur la dimension psychologique et traumatique d'un lieu marqué par l'histoire. Dans la ville de Tripoli au Nord du Liban, on trouve l'un des projets de construction les plus ambitieux au monde : un parc d'exposition et un centre de conférence conçu par Oscar Niemeyer en 1966. Le projet a débuté dans une période optimiste alors que le Liban s'élevait au Moyen-Orient. Mais, en 1975, la guerre civile a éclaté et le travail de construction a cessé. Le complexe ne fut jamais achevé. Il a été utilisé pour le stockage des munitions, transformé en un lieu d'atterrissage pour hélicoptères avant d'être fermé au public pendant de longues périodes. À présent, il est très peu probable que l'œuvre d'Oscar Niemeyer ne soit jamais achevée en raison des coûts liés à la nécessaire restauration des structures existantes. Le film de Knut Åsdam — entre documentaire architectural et drame théâtral incohérent — reflète le caractère improbable du site et laisse un espace à la violence et à l'inquiétante étrangeté. (source: Frac Franche-Comté)

JEUDI 31 JANV. 2019

13:00 *Maladie primaire d'assurance caisse*
performance de Chloé Guillermin
& Alexandra Guffroy
Présentation par Gilles Picouet

Chloé Guillermin et Alexandra Guffroy ont participé à nombre d'ateliers **Résidents**. Nous leur avons proposé de rejouer une performance CPAM qui date de 2014. Ensemble, elles travaillent au service courrier: elles jouent «à la postière». Puis, peu-à-peu, ça déraile. Insidieusement, quelque chose dérape sans que l'on sache très bien pourquoi ni jusqu'où cela peut aller. La force de leur tempérament alliée à leur complicité produit des actions très déroutantes, voire jubilatoires.

13:30 *Résidents,*
lectures et présentation du livre

Le livre *Résidents* est né d'un atelier spécifique lors duquel nous avons invité plusieurs «anciens résidents étudiants» à rencontrer les nouveaux. Ils et elles ont raconté un fait marquant, un moment vécu pendant leur résidence. Discussions, échanges, retours sur expériences et nouvelles lignes de vie ont structuré cet atelier pendant une semaine. Nous voulions un livre qui en soit un bilan prospectif. Voilà pourquoi nous avons ouvert les travaux d'écriture à la fiction, à la poésie, aux récits d'une façon générale. Grâce à Nicolas Bardey, graphiste enseignant à l'ISBA, le livre a fait l'objet d'une recherche formelle engagée par lui en parallèle avec le développement de l'identité visuelle du pôle **Contrat Social**.

VENDREDI 1er FÉV. 2019

13:00 Rencontre avec Serge Lhermitte à propos de son exposition au CRAC Le 19 à Montbéliard.
Introduction par Gilles Picouet

Si la photographie et ses genres — portrait et paysage — sont fondateurs du travail de Serge Lhermitte, la singularité de l'artiste réside dans les dispositifs insérant ses images, et leur pertinence au regard des réflexions et des problématiques soulevées. Ses installations photographiques analysent et interprètent en effet les mutations sociales contemporaines, celles qui influent sur l'élaboration de nos subjectivités, sur la construction de nos comportements et de notre être au monde. L'exposition au centre l'art Le 19 privilégie un cycle d'œuvres en cours depuis une dizaine d'années, constatant de nos nouveaux modes et conditions de travail (saliariat, auto-entreprenariat, start ups, open-spaces, etc.) Exposition en collaboration et en co-production avec l'Espace arts plastiques Madeleine Lambert de Vénissieux. (Programmation en partenariat avec Le 19, Centre d'art de Montbéliard)

13:45 Projection cinéma des films Medvedkine choisis par Roger Journot du CCPPPO (Centre Culturel Populaire de Palente-Orchamps)
Introduction par Gilles Picouet & Émilie Bauer

LUNDI 4 FÉV. 2019

13:30 *Wechma*
Hamid Bénani, 1970, 100'
proposé par Philippe Terrier-Hermann

Bien que le Maroc ait été beaucoup filmé par les européens et les américains pendant la période coloniale, il a fallu attendre 1970 pour que ce film de Hamid Bénani soit réalisé

dans un Maroc indépendant. *Wechma*, «traces» en français, est d'une puissance remarquable à la fois pour ses images et son montage. Le film aborde subtilement les différentes formes d'oppressions à travers un langage symbolique proche du néo-réalisme mais aussi teinté de sorcellerie.

MARDI 5 FÉV. 2019

13:30 *Ce vieux rêve qui bouge*
Alain Guiraudie, 2001, 50'
film présenté par Géraldine Pastor Lloret

Un jeune homme est embauché pour quelques jours dans une usine en déclin située dans l'Aveyron pour démonter une machine. À travers une situation sociale difficile, Guiraudie filme des corps au travail, des corps désirants ; il filme l'attente, la ruine, le désir entre deux hommes, entre renoncement et liberté.

MERCREDI 6 FÉV. 2019

13:30 *Bronzer en enfer*, Laetitia Jeurissen, 12'
Hourria, Mehdi Bahou, 2'30"
Tanger Med, Smith, Krommendijk, van den Berg, 11'
films présentés par Philippe Terrier Hermann

Ces 3 films ont été réalisés par des étudiants dans le contexte de l'atelier de travail **Puisqu'on vous dit que c'est possible** que le pôle de recherche **Contrat Social** a organisé à Tanger en 2013 en partenariat avec la Cinémathèque de Tanger, l'INBA de Tétouan et de La Cambre à Bruxelles. Ils sont exemplaires des enjeux du programme de recherche tant par l'investissement de leurs auteurs que par leurs traitements.

JEUDI 7 FÉV. 2019

13:30 *À la recherche des Sicules*, 2018, film collectif réalisé en Sicile dans le cadre du pôle de recherche **Contrat Social**, présenté par Géraldine Pastor Lloret et Philippe Terrier- Hermann

La Sicile, en plein centre de la Méditerranée, a été traversée par de multiples peuples au cours de son histoire. Elle fut sicule, phénicienne, grecque, arabe, normande puis italienne. Sa situation géographique a toujours fait d'elle le lien entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Orient et l'Occident. Depuis quelques années, elle est naturellement devenue l'une des portes d'entrée de l'immigration dite illégale en Europe. Étudiants et professeurs de l'ISBA de Besançon et de La Cambre à Bruxelles ont travaillé sur les traces des migrations et des cultures qui ont traversé la plus grande île de la Méditerranée.

VENDREDI 8 FÉV. 2019

13:30 *Puisqu'on vous dit que c'est possible*
Chris Marker, 1973, 43'
film présenté par Philippe Terrier-Hermann

«En 1973, après l'échec des négociations salariales avec la direction des usines Lip de Besançon, les ouvriers décident de s'approprier l'usine et reprennent le travail en autogestion. »

«On fabrique, on vend, on se paie» tel fut le slogan qui constitua leur programme de lutte. Le film de Chris Marker est un montage de films sur cette situation inédite réalisés par les ouvriers eux-mêmes ainsi que par des documentaristes telle que Carole Roussopoulos. *Puisqu'on vous dit que c'est possible* constitue une forme de manifeste pour l'équipe du pôle de recherche **Contrat Social**, puisqu'y sont traitées aussi bien les questions d'autogestion, de représentation des luttes, de l'usage de la caméra comme arme mais aussi de l'émancipation féminine et de l'auto-représentation.

SAMEDI 9 FÉV. 2019

13:30 *Exodos*
Fabien Guillermont, 2016-2017, 70'
en présence de Fabien Guillermont & présenté par Géraldine Pastor Lloret & Philippe Terrier Hermann

Fabien Guillermont est diplômé de l'ISBA de Besançon en 2014. En 2016, il s'embarque à bord de l'Aquarius, un navire de sauvetage en mer Méditerranée et filme durant trois semaines. Son film documentaire relate la vie et les expériences de sauvetage des personnes engagées sur ce bateau. Ce qui nous touche, c'est la manière dont Fabien Guillermont regarde la mer, sa maîtrise des images et des plans.