

LECTURE(S) DE BOUCHE(S)

VIDÉO-PERFORMANCE ET RÉCITAL POÉTIQUE / PARCOURS DANS L'ŒUVRE DE GHÉRASIM LUCA

PATRICK FONTANA / AELTERS / PIERRE-YVES FAVE

projet et extraits sur
<http://fofana.free.fr/luca/>

KHIASMA

15 rue Chassagnolle 93260 Les Lilas

Tel 01 43 60 49 72 / Fax 01 43 63 73 54 / khiasma@free.fr / www.khiasma.net

contact : Roselyne Burger

LECTURE(S) DE BOUCHE(S) est une vidéo-performance.

Elle est inspirée des poèmes et des Cubomanies du poète roumain Ghérasim Luca.
Elle s'appuie sur le développement et l'installation dans l'espace de deux objets plastiques,
eux-mêmes producteurs de formes visuelles :
le STUDIO DIOPTRIQUE et la TABLE A ENCREs.

LECTURE(S) DE BOUCHE(S) est un récital poétique.

Deux acteurs, un homme et une femme, lisent un premier choix de poèmes.
Un travail d'enregistrements d'un second choix de poèmes vient s'inscrire dans le temps
de la vidéo-performance, créant ainsi une tension entre les traductions visuelles et la
présence des acteurs. Ces enregistrements sont réalisés dans le cadre d'ateliers de lec-
tures enregistrées avec des amateurs et des personnes en situation d'insertion, l'un à
l'association **Emmaüs** (atelier de base Paris 11ème) et l'autre avec l'association
Mosaïques à Romainville (93).

LECTURE(S) DE BOUCHE(S) peut-être accompagnée d'une installation vidéo autonome

à partir du poème de Ghérasim Luca *Crime sans initiale*, proposée par **Olivier Marboeuf** et
Patrick Fontana.

Une musique originale est composée et jouée pendant la vidéo-performance par
Aelters, auteur de musique électronique.

En 2007 et 2008, Patrick Fontana a bénéficié d'une résidence de création à l'Espace Khiasma
(Les Lilas) soutenue par le Conseil général de la Seine-Saint-Denis.
Des étapes de travail ont été présentées au public dans ce cadre.

LECTURES DE BOUCHES sera créée à Khiasma du 6 au 12 février 2009.

Avec le concours du Ministère de la Culture et de la Communication, DICREAM 2006 (aide à
la réalisation), de la ville de Paris et de l'association Emmaüs.

LE STUDIO DIOPTRIQUE ET LA TABLE A ENCRE

Une Cubomanie, c'est une sorte de collage qui utilise largement l'héritage cubiste et dadaïste ; mais tandis que celui-ci se contente de la trouvaille occasionnelle par l'utilisation de tout matériel et de tout détail, ses Cubomanies partent toujours de la référence culturelle : par exemple, un tableau ou une peinture, des « reproductions » photographiques d'oeuvres picturales consacrées par notre « culture de masse »... Il découpe des fragments d'images, détails tronqués et décontextualisés - autant de facettes intérieures et extérieures dans un cube. (...)

Librairies José Corti.

COMPOSITION DU STUDIO DIOPTRIQUE

LE STUDIO DIOPTRIQUE DÉCONSTRUIT LES IMAGES QUI PASSENT À TRAVERS LUI, EN ÉCHO À LA LANGUE DE LUCA.

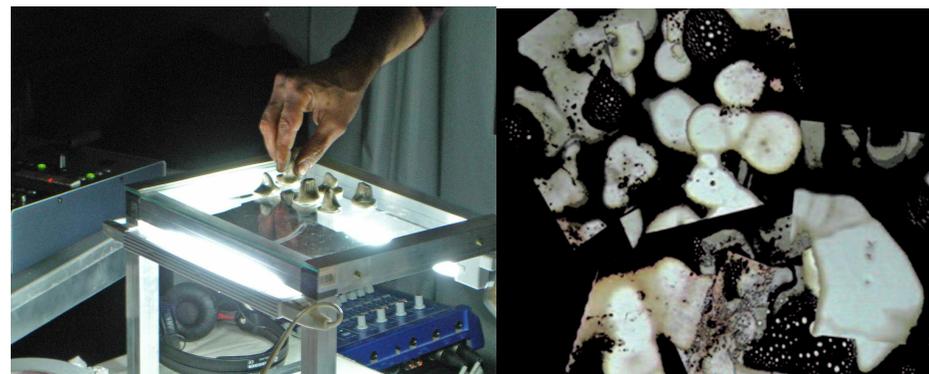
Elles sont morcelées, déstructurées, elles disparaissent pour faire place à une autre compréhension, leur sens initial est mis de côté.

Le STUDIO DIOPTRIQUE questionne notre façon de regarder.

Le STUDIO DIOPTRIQUE est développé avec les logiciels libres Pure Data, Gem et Réactivation.

L'image vidéo se décompose en fragments reconnus par des tangibles qui peuvent se manipuler manuellement. Les déformations de l'image sont gérées par l'ordinateur, mais c'est la main qui pilote, qui manipule des objets dont la position ordonne ou désorganise un flux d'images.

Le geste de la main dialogue avec l'image numérique.

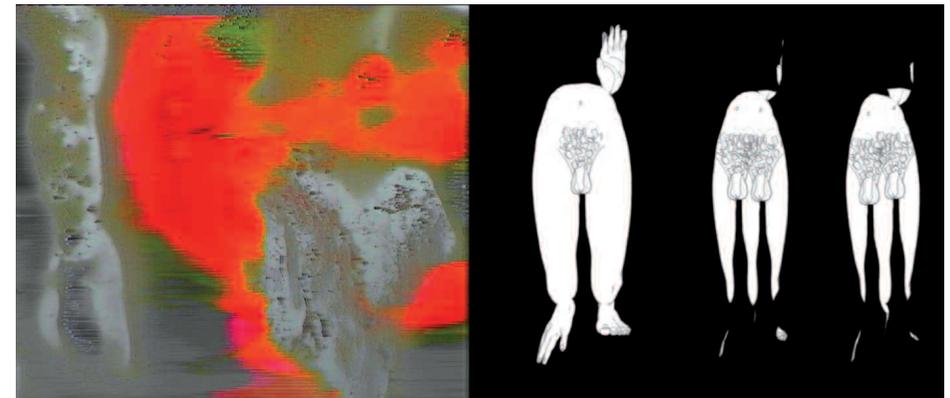
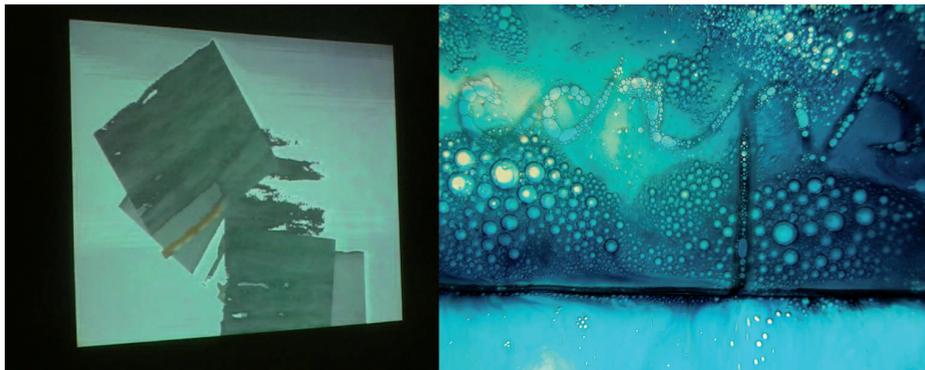

COMPOSITION DE LA TABLE A ENCRES

DES ENCRES, DES PEINTURES, DES SOLVANTS, DE L'EAU MÉLANGÉS COMPOSENT LES IMAGES LIQUIDES DE LA TABLE À ENCRES QUI SONT MANIPULÉS À VUE SUR UNE VITRE. EN DESSOUS UN MIROIR RENVOIE LES IMAGES LIQUIDES QU'UNE CAMÉRA FILME.

Les questions soulevées avec cette TABLE A ENCRES sont d'ordre temporel et rythmique, d'ordre visuel plus que d'ordre esthétique (couleurs). C'est surtout le montage, donc le temps et même l'instant qui est questionné : comment créer et capturer des rythmes colorés, comment les mixer dans la performance, comment jouer du dispositif mis en place, comment développer un vocabulaire de formes colorées. Le principe d'expérimentation et de réitération du geste devient primordial.

Toutes les images passent par une mixette vidéo qui réinjecte le signal de sortie dans une entrée et produit le vent (sorte de larsen vidéo).

TRAVAIL SUR LES LECTURES ENREGISTREES

A EMMAUS COMME À MOSAÏQUES, LES PARTICIPANTS SONT DES MIGRANTS INSCRITS DANS DES ATELIERS D'APPRENTISSAGE DU « FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE » (FLE.)

En travaillant avec ce public spécifique, Patrick Fontana tente de donner une résonance à la poésie singulière de Ghérasim Luca, auteur lui-même immigré, qui tord et travaille la langue française pour y faire naître des sonorités et des rythmes inattendus et sensuels. Il développe des stratégies de pratiques et d'appropriations de cette langue étrangère. Il invite ici au plaisir simple de parvenir à à mettre en bouche les textes de Luca. Les textes lus puis, dans un second temps, enregistrés trouvent cependant leur aboutissement réel dans la mise en espace de la performance dont ils composent l'une des voix. Les éditions José Corti soutiennent ce projet et autorise l'utilisation des poèmes de Ghérasim Luca.

Séances d'enregistrement à l'Espace Khiasma (février 2008) et à l'Espace d'accueil Emmaus (Mai 2008)

FICHE TECHNIQUE

A FOURNIR :

1 moniteur couleur entrée peritel
2 vidéo projecteurs entre 1500 et 6000 Lumens (entrée YC)
cables S vidéo blindés
1 caméras Sony Mini DV ou scope dv (DV in - sorties YC)
2 micro HF ou type sm58 pour la voix
2 enceintes 120 Watt minimum+ampli
cables son ampli-enceinte

LES ARTISTES

PATRICK FONTANA.

Patrick Fontana est artiste, comédien et réalisateur.

Patrick Fontana travaille depuis plusieurs années sur l'œuvre de Ghérasim Luca. Notamment :

Dès 1997, il a donné des lectures à l'école des Beaux-arts de Calais.

En 2004, il a participé à la première journée d'étude Ghérasim Luca, à gorge dénouée, à l'Université de Cergy-Pontoise, où il a présenté une première étape de son travail d'enregistrements sur Paralipomènes et Héros-Limite.

En 2005, il a lu pour France Culture divers textes de Ghérasim Luca, dont un inédit :

« *La quatrième Dimension* » (Emission Une Vie, une Oeuvre, Ghérasim Luca, réalisation Lydia Ben Ytzhak).

En 2008, il propose une émission pour France Culture, *L'Amour noir*, réalisée par Marguerite Gateau, sur Ghérasim Luca.

2000-2007 vidéo-performance GRENZE d'après le Capital de Karl Marx. Patrick Fontana a réalisé la vidéo-performance GRENZE et le site internet associé : www.grenze.org

GRENZE est une vision des métamorphoses du système capitaliste, à partir de lectures fragmentées du Capital de Karl Marx.

Il a bénéficié d'une résidence de création à la Nordic Institut for Contemporary Art à Helsinki, Finlande, en 2006, et créé une version finnoise de GRENZE qui a été présentée au Kiasma Museum d'Helsinki, Pixelache Festival 2006. Réalisation du DVD de la performance d'Helsinki de Grenze, produit par Pixelache festival, Mains d'oeuvres, Espace Khiasma, Neural.

PIERRE-YVES FAVE

Ancien élève de l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, Section Multimédia, DEUG arts plastiques à l'université Paris XIII à Saint-Denis, dessin et sculpture d'après modèle vivant (atelier ADAC). Il travaille depuis 2004 avec Patrick Fontana, ensemble ils développent le Studio dioptrique et la table à encre pour Lecture(s) de bouche(s).

2008 : Intégration montage du film d'animation Western, Lardux film.

2006 : Intégration montage du film d'animation La Saint Festin, Lardux film.

2005 : Clip Le Train de Yan Tiersen, pour l'album Les Retrouvailles. Vidéos publicitaires pour SFR. Vidéos institutionnelles.

2004 : GRENZE, vidéo-performance de Patrick Fontana
Réalisation d'une vidéo After Len Lye en collaboration avec Dominique Gonzalez Foerster.

2002-2003 : Création et réalisation d'une vidéo projection Haute Définition pour l'installation de Dominique Gonzalez Foerster Exotourism, présentée à Beaubourg, Rotterdam, Valencia.
Authoring, DVD pour l'artiste Xavier Veilhan.

AELTERS

Musicien électronique et ancien manipulateur analogique, Aelters est un ex-membre de 'dat politics' (quartet électronique formé en octobre 1998) ayant collaboré avec des artistes internationaux tels que Blectum from Blechdom, Matmos, Felix Kubin, Lesser et invité à se produire plusieurs fois en live aux Etats-Unis, Japon, Europe.
Son premier album, El Frustrator a été réalisé en 2000 sur le label français Ski-pp (goodiepal, felix kubin...) et un 3, Volu Beit, l'année suivante sur le label américain Tigerbeat6 (kid 606, gold chains...). Le dernier album Ardchilds'com.undo est produit sur le label allemand Sonig (oval, mouse on mars, microstoria, fx randomiz, scrach pet land...).

Khiasma

L'espace Khiasma est un lieu de diffusion et de production basé aux Lilas et consacré aux arts visuels (photographie contemporaine, vidéo d'artiste, documentaire de création.) Depuis 2004, il propose également des dialogues entre les différentes formes artistiques en accueillant des projets conçus en fonction du lieu dans le domaine du spectacle et des littératures vivantes. Il incarne autant une volonté de proposer une alternative de diffusion pour des oeuvres peu visibles qu'une envie de les montrer autrement. C'est un espace de rencontre, de convivialité et de débat, inscrit au cœur d'un quartier.

Il fait suite et développe la démarche de l'association Khiasma qui réalise depuis 2001 des actions de terrain de longue durée associant pratiques artistiques et questionnements de société. Le projet repose également sur la mise en action des personnes rencontrées dans des quartiers, des foyers de travailleurs migrants, des établissements de ZEP, des maisons de retraite...

L'accompagnement de démarches de recherche, l'accueil d'artistes en résidence est par ailleurs l'un des axes forts de l'activité de l'Espace Khiasma qui tente de confronter l'exigence des écritures contemporaines de l'art avec une sensibilité pour les enjeux de l'action culturelle.

Espace Khiasma
15 rue Chassagnolle 93260 Les Lilas
Métro : Porte ou Mairie des Lilas
01 43 60 69 72
mèl : khiasma@free.fr

MOOUTH(S)' LECTURE(S)

Patrick Fontana - Pierre-Yves Fave - Aelters

Video-performance and poetic recital

<http://fofana.free.fr/luca/>

A VIDEO-PERFORMANCE

The final form of Mouth(s)' lecture(s) is a video performance inspired by Rumanian poet Ghérasim Luca 's poetry.

It is based on the development and spatial setup of two visual objects : the DIOPTRIC STUDIO and the INKS TABLE, that will produce visual forms. This performance first translates visually a choice of poems, then escapes from the writing to focus on images. Patrick Fontana thus exploits the polymorphic aspect of the work of Ghérasim Luca.

Ghérasim Luca, poet, performer, he indeed questioned the visual arts with its Cubomanies.

A POETIC RECITAL

Two actors, a man and a woman, read a first choice of poems, drawn from Paralipomènes, Héros-Limite and La Proie s'ombre, (José Corti Editions).

Vocal recordings of a second choice of poems are then played thus creating a tension between the visual translations and the presence of the actors. These recordings will be carried out in artistic residence, within the framework of workshops of reading with amateurs and people in precarious situation.

In 2007-2009 Patrick Fontana benefits of an artistic residence at Espace Khiasma, les Lilas, France. Mouth(s)' lecture(s) will be presented as a work in progress in 2007-2008 at Khiasma and created from february 6th and 12th, 2009.

Mouth(s)' lecture(s) has the support of the french ministry for the culture and communication, DICREAM 2006 funding and of the CG93, Conseil General of Seine-Saint-Denis, Association Emmaüs, Ville de Paris.

The Cubomanies of Ghérasim Luca, seen by Nicole Manucu :

Cubomanie is a kind of collage which largely uses the cubist and dadaist heritage ; but while this one is satisfied with the occasional lucky find by the use of any material and any detail, its Cubomanies always come from some cultural reference : for example, a table or a painting, photographic «reproductions» of pictorial works devoted by our «mass culture»... It cuts out fragments of images, details truncated and decontextualized - as many interior and external facets in a cube. (...)

Jose Corti editions.

1. The DIOPTRIC STUDIO

The DIOPTRIC STUDIO is an object to be created. It deconstructs the images which pass through it, echoing the language of Luca. They are parcelled out, unstructured, they disappear to make place to with another comprehension, their initial direction is bended.

The DIOPTRIC STUDIO questions our way of looking at.

The hand's gesture dialogues with the digital image.

The DIOPTRIC STUDIO is developed with free software, PureData, Gem and Reactivision.

The video image breaks up into fragments recognized by video sensors which can be handled manually.

The deformations of the image are handled by the computer, but it is the hand which controls, which handles objects their position orders or disorganizes a flow of images.

2. THE INK TABLE

Inks, paints, solvents, water are all mixed together into the INKS TABLE's liquid images. Handling is done by hand on a glaze.

Below, a mirror reflects the flowing images and a camera shoots them.

These images are then transmitted to the DIOPTRIC STUDIO.

Initially, the questions raised with this INKS TABLE are of a temporal and rhythmic nature, of a visual nature more than of an aesthetic nature (colors). It is especially the editing, therefore time and even the moment which is questioned : how to create and capture coloured rhythms, how to mix them into the performance, how to play with the device set up, how to develop a vocabulary of coloured forms.

Experimentation and reiteration of the gesture becomes paramount.

All the images flow through a video mixing unit, which reinjects the output signal in an input and produces the wind (kind of video Larsen).

TECHNICAL RIDER

The video sources are projected on 2 big screens and mixed live by our team.

NEEDS :

a white wall (for projection minimum) 3x2 meters

1 monitor or tv with peritel pal input or composite input

2 video projectors (minimum1500 Lumens) with y/c (svhs) input

1 dv camcorder

2 hifi speakers

cables for sound and video (Svideo)

2 handheld microphone.