

JEU

DE

PAUME

CINÉMA

VIVIENNE DICK

Réel sans être réel
16 - 28.11.2021

1. *She Had Her Gun All Ready*, 1978
2. *Augenblick*, 2017
3. *The Irreducible Difference of the Other*, 2013

1

2

3

VIVIENNE DICK

Réel sans être réel

En quoi notre imaginaire affecte-t-il nos actes ? Telle est la question qui anime le travail de **VIVIENNE DICK** et que reflète la rétrospective « Réel sans être réel ». Depuis ses années d'études universitaires et sa rencontre avec la littérature française, l'artiste se passionne pour la vie virtuelle, énigme philosophique apparue en Europe au Moyen Âge et qui a traversé toute l'ère moderne. En l'accompagnant dans son travail de déstabilisation des frontières délimitant documentaire, fiction et performance, le spectateur se retrouve « comme si » il évoluait dans un rêve ou un souvenir.

La rétrospective « Réel sans être réel » constitue le premier panorama exhaustif des films de Vivienne Dick présentés en France. C'est une commémoration internationale qui vient à point nommé, l'artiste ayant en effet présenté pour la première fois son travail en 1979 à l'Olympic-Entrepôt, espace culturel parisien. Elle était venue cette année-là de New York faire découvrir au public français ses films et ceux d'autres cinéastes affiliés au courant no-wave. La présente rétrospective, retraçant une vie consacrée à la création cinématographique, réactive l'élan et l'intérêt qu'avait suscité en 2013 la projection de certains de ses films au Centre culturel irlandais de Paris.

Le Jeu de Paume est heureux de présenter la première française du dernier long-métrage de Vivienne Dick – le documentaire *New York Our Time* (2020) –, ainsi qu'une large sélection de ses films pour la première fois sous-titrés en français. Pendant deux semaines, cette programmation rendra compte des thématiques auxquelles la réalisatrice s'est intéressée au cours des quatre dernières décennies. Depuis ses débuts sur la scène new-yorkaise de la fin des années 1970 jusqu'aux explorations plus récentes des mouvements de protestation émergents au Caire et à Dublin, les films de Vivienne Dick capturent ces circonstances changeantes sans jamais devenir de simples enregistrements : au contraire, ils sont chargés de touches de drame, de poésie, de théorie critique et de réflexion historique. Il n'est jamais suffisant d'être simplement là.

La solidarité, la fraternité (ou plus exactement la sororité), l'écologie, le temps, sont des sujets traités en filigrane dans tous ses travaux et notamment dans ses derniers films, nourris de références littéraires et qui semblent proposer une nouvelle manière de repenser les relations entre les vivants.

Deux soirées carte blanche sont conçues pour souligner ses affinités artistiques avec d'autres créateurs. La première, une soirée cinéma, musique et danse, réunira la danseuse et chorégraphe **ISABELLA OBERLÄNDER**, les créations sonores et filmiques et les performances de **VICKY LANGAN**, un concert de **RHYS CHATHAM** et **MARTIN WHEELER** et la projection de deux films de Vivienne Dick réalisés avec la participation de ces artistes. La seconde proposera une sélection de films réalisés par des cinéastes qui développent des contre-récits puissants. En parallèle, Vivienne Dick dirigera une *master class* au cours du premier week-end. Les projections seront accompagnées de débats avec l'artiste et d'entretiens avec des invités, notamment les universitaires **MAEVE CONNOLLY** et **RACHEL GARFIELD** dont les travaux portent sur les arts et le cinéma, ainsi que l'historienne de l'art et critique **ÉLISABETH LÉBOVICI** et **VALERIE CONNOR**, programmatrice du cycle. La rétrospective « Réel sans être réel » retrace le travail d'une vie, en s'appuyant sur l'œuvre récente de l'artiste et en posant les jalons de créations à venir.

Films présentés

New York Our Time

2020, 79 min, HDV

Souignant les contrastes qui distinguent les préoccupations de la vie quotidienne actuelle à New York et la bohème new-yorkaise de la fin des années 1970, le film met en scène des plasticiens, musiciens et amis de la cinéaste. Notamment la photographe Nan Goldin, la performeuse Lydia Lunch, les féministes post-punk Bush Tetras et les rejetons de ces années de liberté que furent les *seventies*, qui se frayent aujourd'hui un chemin dans une métropole placée sous la coupe des forces déshumanisantes du marché. ●

Augenblick

2017, 13 min, HDV

Le titre, qui signifie un instant ou un clin d'œil, fait référence à notre court séjour sur terre. Dans cette œuvre, différentes réalités défilent, d'un monde virtuel imaginaire à un paysage figé par la glace. Qu'est-ce qu'être un humain dans un monde post-humain ? Du siècle des Lumières à l'ère numérique, que devient notre relation personnelle aux autres et à la terre ? ●

Red Moon Rising

2015, 15 min, HDV

Ce film, mettant en scène la danseuse et chorégraphe Isabella Oberländer célèbre le carnavalesque et commémore une renaissance de notre incorporation à la Terre par la danse, la performance et la parole. La lune rouge est ici à la fois un phare et un avertissement. ●

The Irreducible Difference of the Other

2013, 27 min, HDV

Tissant des sons et des images disparates, cette œuvre féministe postule la nécessité d'un renouveau des relations, tant sur le plan personnel que planétaire et notre interdépendance en tant qu'humains. Elle remet en question la compréhension dominante des relations en termes de pouvoir. ●

Beauty Becomes the Beast

1979, 41 min, film Super 8/vidéo SD

Le film s'intéresse à la façon dont les femmes subissent la loi patriarcale et l'ordre hétérosexuel dans un monde à accès aléatoire, médiatisé par des images télévisées et des fragments de culture populaire. Il présente une performance puissante de Lydia Lunch régressant de l'âge adulte à l'enfance. ●

5

6

7

4.	<i>Red Moon Rising</i> , 2015	6.	<i>She Had Her Gun All Ready</i> , 1978
5.	<i>The Irreducible Difference of the Other</i> , 2013	7.	<i>Liberty's Booty</i> , 1980

She Had Her Gun All Ready

1978, 28 min, film Super 8/vidéo SD

Film noir tourné dans le Lower East Side à New York, ce psychodrame gravite autour de la relation de pouvoir qui oppose deux amies incarnées par Pat Place et Lydia Lunch. La dynamique relationnelle change à mi-chemin du film après une scène de miroir durant laquelle la « victime » commence à traquer son agresseur. ●

Guérillère Talks

1978, 25 min, film Super 8/vidéo SD

Sept bobines de film Super 8 collées bout à bout composent autant de portraits de femmes associées à la scène musicale et artistique no-wave. Le film présente Beate Nilsen, Ikue Mori, Lydia Lunch, Pat Place, Adele Bertel et Anya Philips. ●

Liberty's Booty

1980, 47 min, film Super 8/HDV

Enquête menée d'un point de vue féminin sur la prostitution dans une économie capitaliste tardive, le film commémore également la sous-culture new-yorkaise de la fin des années 1970. Avec un dense mélange de témoignages réels, de cinéma vérité et de *scenarii* mis en scène, il remet en question les relations de pouvoir et la marchandisation du corps. ●

Staten Island Film

1978, 6 min, Super 8/vidéo SD

Dans ce court-métrage de science-fiction à petit budget, un extraterrestre androgyne, joué par Pat Place, surgit de la mer pour tamiser des déchets sur une plage. ●

London Suite

1989, 28 min, film 16 mm/HDV

La diversité culturelle de Londres se dévoile à mesure que la réalisatrice filme ses amis lors de conversations, rencontres et reconstitutions, autant de portraits réunies par la partition musicale de Martin Wheeler et le rythme interne du film. ●

Pobal: Portrait of an Artist

1988, 25 min, film 16 mm/vidéo SD

Ce portrait du peintre irlandais Tadhg McSweeney fait partie d'une série consacrée aux émigrants irlandais à Londres, produite par Bob Quinn sur une commande de la radio-télévision d'Irlande RTÉ. ●

Two Little Pigeons

1990, 4 min, film Super 8/vidéo SD

Une déambulation par une belle journée d'été dans un parc londonien se

8

10

9

8.	<i>Visibility: Moderate</i> ,
1981	11.	<i>A Skinny Little Man
Attacked Daddy</i> ,
1994
9.	<i>Like Dawn
to Dust</i> , 1983	12.-13.	<i>Images Ireland</i> ,
1988
10.	<i>Rothach</i> ,
1985		

transforme en un paysage apocalyptique de ruines et de métaux broyés. ●

Visibility: Moderate

1981, 39 min, film Super 8/HDV

Contrepoint radical aux représentations nostalgiques de l'Irlande véhiculées par l'industrie touristique, le film conjugue le familier et l'étrange. Il documente le point de vue de l'artiste sur la politique de son pays natal, qu'elle aborde à la fois en tant qu'Irlandaise et étrangère. ●

A Skinny Little Man Attacked Daddy

1994, 23 min, vidéo SD

Cette vidéo figure un retour, un règlement de comptes psychique avec la famille et le lieu de naissance de la réalisatrice, une tentative de comprendre une expérience individuelle, une version personnelle de la famille, vue de l'intérieur. ●

Images Ireland

1988, 9 min, film Super 8/vidéo SD

Diverses séquences documentaires tournées en Irlande au début des années 1980 montrent notamment un couple prenant un bain de soleil tandis que des vaches les observent, des policiers dispersant à coups

de matraque des manifestants se dirigeant vers l'ambassade de Grande-Bretagne et des véliplanchistes à Portrush. Ce film est une commande de Declan McGonigle et James Coleman pour le festival *Sense of Ireland* qui s'est tenu à Londres en 1988. ●

Rothach

1985, 8 min, film 16 mm/HDV

Des panoramiques à 180 degrés de la campagne irlandaise, juxtaposés à des images de paysages lunaires, sont sapés par une bande-son inquiétante et dissonante ainsi que par le texte d'un poème de Seán Ó Ríordáin. ●

Like Dawn to Dust

1983, 7 min, film Super 8/DV

Dans ce court-métrage lyrique, Lydia Lunch, gothique, flâne dans le Connemara. ●

CARTE BLANCHE CINEMA

Une séance présentée par Vivienne Dick et certains des cinéastes cités.

Des contre-récits puissants sur de difficiles vérités investissent les films *Dialogue (No More/Broadcast) Diptych* de Mairéad McClean et *Fenced Within the Silent Cold Walls* de Bassam Al-Sabah qui présentent des foyers traversés par des conflits ou des guerres, tandis que les jeunes protagonistes issus de la communauté gitane dans *Tiger Me Bollix* de Moira Tierney sont à la fois espiègles et rebelles. Des naturalistes se consacrent à leurs études dans *Antler* d'Atoosa Pour Hosseini alors que dans *Eye Cut*, Sarah Pucill met en scène les nombreux petits actes de résistance qu'exige le simple fait d'être une femme.

Tiger Me Bollix

de Moira Tierney, 2020, 4 min

+

Antler

d'Atoosa Pour Hosseini, 2018, 15 min

+

Dialogue (No More, 2013 / Broadcast, 2016) Diptych

de Mairéad McClean, 2021, 16 min

Première française

+

Fenced Within the Silent Cold Walls

de Bassam Al-Sabah, 2018, 12 min

+

Eye Cut

de Sarah Pucill, 2021, 19 min

Première française

SOIRÉE CINÉMA, MUSIQUE ET DANSE

Cette soirée spéciale démarrera par les projections de *The Irreducible Difference of the Other* et de *Red Moon Rising* de Vivienne Dick, accompagnées d'une conversation entre la cinéaste et Valerie Connor.

Suivront une représentation de *Glisten* par la danseuse Isabella Oberländer et de nouvelles performances sonores de Vicky Langan ainsi que des musiciens Rhys Chatham et Martin Wheeler. Ces artistes ont toutes et tous participé à des films de Vivienne Dick.

ACCÈS

1, place de la Concorde,
jardin des Tuileries, Paris 1er
Ouverture tous les jours
sauf le lundi

PROJECTIONS ET MASTER CLASS

Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 3,50 €

SOIRÉE CINÉMA, MUSIQUE ET DANSE

Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 7,5 €

REMERCIEMENTS

Vivienne Dick, Valerie Connor et le Jeu de Paume adressent leurs plus vifs remerciements aux invités de la programmation Rhys Chattam, Maeve Connolly, Rachel Garfield, Vicky Langan, Élisabeth Lebovici, Isabella Oberländer et Martin Wheeler. Que soient aussi chaleureusement remerciés Culture Ireland/ Cultúr Éireann et le Arts Council of Ireland/An Chomhairle Ealaíon pour leur soutien. Leur gratitude va enfin tout particulièrement à Connie Farrell, Gabrielle Bayon, Sibyl Montague, Caroline Hancock, Michael Higgins, Marie-Pierre Richard, Johanne Mullan, Jennifer Fitzgibbon, Muriel Carpentier, Razib Chatterjee, Manus McManus, Bob Quinn, et aux équipes de Still Films, LUX UK, The Irish Film Archive, RTÉ Archives et Nulight Studios.

PROGRAMMATRICES :

Vivienne Dick et Valerie Connor

RESPONSABLE DES

PROJETS ARTISTIQUES

ET DE L'ACTION CULTURELLE :

Marta Ponsa

COORDINATION :

Mélanie Lemaréchal,
assistée de Raphaëlle Bracq

RÉGIE AUDIOVISUELLE :

Juan Carlos Salazar

COUVERTURE, DE HAUT EN BAS :

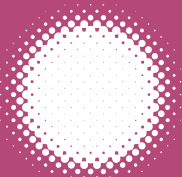
New York Our Time, 2020

Like Dawn to Dust, 1983

TOUTES LES IMAGES : © Vivienne Dick

GRAPHISME : Sara Campo

© Jeu de Paume, Paris, 2021

Retrouvez en
ligne toute la
programmation
du Jeu de Paume

● jeudepaume.org

Calendrier des projections

MARDI 16 NOVEMBRE
- 19 H

SOIRÉE D'OUVERTURE + SURPRISE

avec Vivienne Dick, Valerie Connor
et des invités spéciaux

New York Our Time (79 min)
première française

JEUDI 18 NOVEMBRE
- 18 H 30

*She Had Her Gun
All Ready* (28 min)
+ *Beauty Becomes
the Beast* (41 min)

avec Vivienne Dick, Valerie Connor
et Rachel Garfield

VENDREDI 19 NOVEMBRE
- 19 H

SOIRÉE CINÉMA, MUSIQUE ET DANSE

avec Vivienne Dick, Valerie Connor
et des invités spéciaux
Voir le détail p. 7

*The Irreducible Difference
of the Other* (27 min)
+ *Red Moon Rising* (15 min)

SAMEDI 20 NOVEMBRE - 11 H
- 16 H 30

MASTER CLASS DE VIVIENNE DICK

Images Ireland (9 min)
+ *Visibility: Moderate* (39 min)
+ *A Skinny Little Man Attacked
Daddy* (23 min)

avec Maeve Connolly

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
- 16 H 30

Staten Island (6 min)
+ *Guérillères Talks* (25 min)
+ *Liberty's Booty* (47 min)

Avec Élisabeth Lebovici

MARDI 23 NOVEMBRE
- 19 H

CARTE BLANCHE CINÉMA

avec Vivienne Dick
Voir le détail p. 7

SAMEDI 27 NOVEMBRE
- 16 H 30

Pobal: Portrait of an Artist (25 min)
+ *Two Little Pigeons* (4 min)
+ *London Suite* (28 min)

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
- 16 H 30

Augenblick (13 min)
+ *New York Our Time* (79 min)

Like Dawn to Dust (6 min) et *Rothach* (8 min) seront présentés
en boucle dans le studio pendant toute la durée du cycle.

Soutenu par

MINISTÈRE
DE LA CULTURE

Liberté
Égalité
Fraternité

JAEGER-LECOULTRE

Cultúr Éireann
Culture Ireland

* Programme susceptible
de modifications