

SIMPLE FORMS

Natalia RYSS / 2023 / Israël / 3min24

« Qu'est-ce que le son ? Qu'est-ce que la musique ? ...qu'est-ce que la pluie ? Le son est lié aux images. Ainsi, chaque image n'existe pas séparée de son propre son. Que se passera-t-il si je multiplie les images ? Que se passera-t-il avec la perception du son ? Que signifient la musique et la narration ? J'essaie d'extraire de l'image et du son leur cause première, une unité structurelle semblable à un « phonème » (cinéma). »

Signe, écriture, symbole, illustration, pictogramme, onomatopée, calligraphie, trace, son, instruments, combinatoire, répétition, variation, partition, animation, saturation, noir et blanc, encre, pinceau, motif, superposition, synesthésie.

- Le dessin comme partition musicale.
- L'œuvre comme trace d'un geste pictural/graphique.
- Dessiner c'est écrire, écrire c'est dessiner.
- Quand l'image est un son.
- Animer le dessin.
- La dimension expressive/artistique du motif.

OLYMPIC TRASH

Erik SÉMASHKIN / 2024 / France, Ukraine / 2min53

« Des déchets font du sport en vue des Jeux Olympiques 2024 de Paris. »

Décharge, bidonville, emprunt, détournement, sport, hymne, commentaires sportif, jeux, son off, nature morte, paysage, ironie, personnification, narration, animation, plan subjectif, composition, mise en scène.

- La narration par les objets.
- Créer avec ce que l'on trouve.
- Inventer c'est emprunter / Inventer c'est recycler.
- L'extérieur (le jardin, la cours, la rue...) comme atelier de création.
- Quand l'art et le sport se rencontrent.

FRESH FILM

Lyazzat KHANIM / 2023 / Kazakhstan / 2min55

« Fresh Film marque la conclusion de la série « fresh painting », exposant les pièges du consumérisme. En utilisant des peintures photoréalistes d'aliments de tous les jours, comme les fruits et les légumes, le film critique la nature exagérée du marché de l'art. Dans un monde dominé par le capitalisme, le projet met en évidence l'ironie de la satisfaction des besoins fondamentaux. Alors que la société est confrontée à la hausse des prix des denrées alimentaires et à la faim, ces dures

réalités se cachent souvent derrière des images polies. Fresh Film utilise ces images pour faire la satire et attirer l'attention sur l'absurdité de notre expérience humaine collective. »

Vue frontale, cadrage téléphonique vertical, peinture hyperréaliste, supermarché, nature morte, mise en abyme, présentation et représentation, trompe-l'œil, peinture et vidéo, mise en scène, consommation, quotidien, société de consommation, naturel/artificiel.

- Représenter les fruits, légumes, aliments. Écarts et ressemblances.
- Quand l'image joue avec son environnement.
- Rencontre entre l'image analogique (peinte, dessinée) et l'image numérique (photo, vidéo).
- Le pouvoir sémantique de la mise en abyme / du trompe-l'œil.
- Nature morte, quand la mise en scène de l'objet et l'objet lui-même deviennent symboliques.
- Comment sublimer le quotidien ?
- Dialogue entre naturel et artificiel.
- Créer c'est montrer, présenter.

LISTEN TO THE SEA

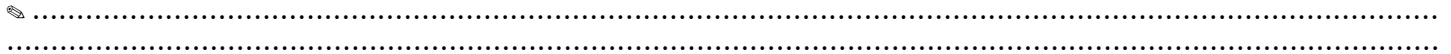
Jules RONFARD / 2024 / Canada, Québec / 5min15

« Racines, souvenirs, enfance, jeunesse bien sûr. Mais quoi d'autre ? Film et autobiographie en noir et blanc. C'est une promenade musicale, visuelle et sonore à travers la ville de Trouville en Normandie jusqu'à sa jetée. »

Plan séquence, cadrage (frontal/plongée/contre plongée/plan d'ensemble/gros plan/zoom/dézoom), cinéma, survol, noir et blanc, paysage, linéaire, fluidité, cheminement, déambulation urbaine, parcours, ligne, détail,

non figuratif, texture, illustration sonore, matière, point de vue subjectif, réalisme/mise en scène, autobiographie, durée.

- Peut-on raconter sa vie dans une vidéo sans se filmer ? Dans une photo sans être présent-e sur la photo ?
- Réaliser un long plan séquence ; enjeux et les difficultés.
- La mise en scène du réel, du quotidien.
- La ville comme matériau de l'œuvre.
- Quand l'abstraction naît du figuratif.
- Le rôle narratif du son dans l'image.

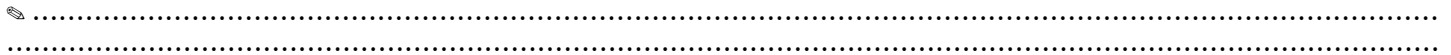
THE OTHER WAY AROUND

Anna VASOF / 2023 / Autriche, Grèce / 7min20

« Dans *The Other Way Around*, l'artiste compose des réarrangements des relations possibles entre l'homme et la machine, les objets et les animaux – une sorte d'exercice d'étirement pour notre imagination et pour ces muscles que le cinéma aide à entraîner. Cela est généralement assez drôle tout en étant souvent plus sérieux qu'on ne le souhaiterait... »

Illusion, inversion, dualité, détournement, quotidien, objet/corps, Objet/vivant inutilité/poétique, surréalisme.

- Créer c'est changer l'usage des objets.
- Le corps comme sculpture.
- Créer avec des matériaux périssables.
- Comment créer de l'inédit avec le quotidien ?

TOCAS DES ORIGINES (TOCAS OF ORIGINS)

Pascale BINANT / 2023 / France / 4min25

« Parc national de la Serra da Capivara, État du Piauí, Nordeste du Brésil. Les peintures rupestres abondent sur les parois des abris-sous-roche, appelés "tocas". Témoignage d'une mémoire oubliée, comme figées dans un passé disparu, muettes, elles nous racontent des histoires. Mais lesquelles ? Que nous disent-elles ? Le saurons-nous jamais ? Elles n'en font pas moins vibrer notre imaginaire. »

Préhistoire, animation, chant, souffle, bestiaire, figure humaine, emprunt,

paysage, superposition, silhouette, schématisation.

Quand le sens d'une image naît de sa relation avec une autre image.

- Quand le support influence le dessin.
- Peindre/dessiner sur une surface non plane.
- Peindre/dessiner avec ce que l'on trouve sur place.
- Paréidolie. Dialogues entre forme et figure.
- Représenter avec des surfaces et non des lignes.
- Schématiser la représentation de la figure humaine, de l'animal.

