

BERTILLE BAK
"LE TOUR DE BABEL"

EXPOSITION DU 6-6 AU 31-8-2014

LE GRAND CAFE
CENTRE D'ART CONTEMPORAIN
SAINT-NAZAIRE

COMMUNIQUE DE PRESSE

LE TOUR DE BABEL

EXPOSITION

DU 6-6 AU 31-8-2014

LE GRAND CAFE

CENTRE D'ART CONTEMPORAIN

SAINT-NAZAIRE

L'exposition *Le tour de Babel* fait suite à la résidence de l'artiste à Saint-Nazaire de fin 2012 à 2014. Dans une pratique où le documentaire se mêle avec poésie à la fiction, Bertille Bak développe une pensée singulière sur ses contemporains. Observatrice des communautés qui se forment et se délient au sein de territoires délimités, elle travaille moins dans l'idée d'un entomologiste épingleant des espèces recherchées que dans celle d'une récréation rêveuse de rituels perçus comme des témoins de formes de vie en collectivité.

Qu'il s'agisse de sa propre communauté, celle des corons du Nord de la France ou de groupes qui lui sont étrangers, il n'est jamais question pour elle de se mettre à distance ou d'opter pour un regard éloigné, mais bien au contraire de partager une séquence de vie, une lutte, une résistance. Chez Bertille Bak, les projets s'inscrivent ainsi dans le temps, plusieurs mois en général, pendant lesquels elle s'immerge dans une réalité et un quotidien, s'installe dans les lieux, noue des liens avec des collectifs, souvent en situation de précarité et à la limite du démantèlement.

C'est ainsi qu'elle a pu s'intéresser aux habitants d'un quartier de Bangkok menacé de disparition au profit d'un grand magasin, en mettant en scène l'implosion d'un de leurs immeubles au terme d'un chant du cygne révolutionnaire en morse lumineux. Ou encore aux Roms d'un camp installé à Ivry-sur-Seine, dans la banlieue parisienne, à leur silence forcé et au nécessaire camouflage qui les guette. Avec les membres de ces

communautés, elle élabore un scénario, dans lequel ceux qui d'ordinaire sont contraints à une résistance passive et à une forme d'invisibilité, deviennent acteurs de leurs propres histoires au sein de leurs environnements habituels : le quotidien rejoué, amplifié et détourné se mêle à la fiction imaginée par l'artiste.

A Saint-Nazaire, où elle a été en résidence au Grand Café au cours des deux dernières années, Bertille Bak a également formulé un projet ancré localement, qui vise à dévoiler des réalités parfois masquées. S'intéressant aux chantiers navals, au ballet mécanique des machines, elle souhaite mettre l'accent sur les hommes qui travaillent à l'édification des navires de croisière les plus somptueux et sur l'équipage à bord de ces géants de la mer : leur communauté, non plus liée par une histoire commune, se pense d'abord par le travail et le partage de temps et d'espaces contraints où chacun doit trouver sa place.

Le paquebot, récréation d'un microcosme au territoire fermement délimité au milieu des eaux internationales, est choisi comme un des éléments de décor du film produit par l'artiste pour cette exposition. Avec son lot d'espaces réservés aux touristes et interdits aux employés, l'univers croisiériste engendre une forme de chorégraphie réglementée, où les zones réservées des uns sont interdites aux autres.

Intitulée *Le tour de Babel*, en référence aux différentes nationalités et individualités qui composent ces communautés en partie invisibles, cette présentation mêlera très certainement des objets évoquant les rituels des hommes et femmes de la mer, ainsi que leurs voyages et trajets parfois absurdes.

Camille Paulhan

—

L'exposition *Le tour de Babel* a été réalisée en collaboration avec Charles-Henry Fertin.

NOTE D'INTENTION DE BERTILLE BAK

Le fondement de ma démarche s'inscrit dans la relation que je crée avec des groupes que je ne connais pas et qui me mène à rendre compte de leur situation. Pour ce faire, je me base sur le maximum d'informations accumulées au cours des mois passés avec eux.

Invitée en résidence par le Grand Café, mon intérêt s'est de suite porté sur les marins en escale, ces invisibles qui animent la ville par leurs va-et-vient.

Dès lors, je savais que ce projet allait prendre une forme différente des projets précédents (dits « en immersion ») car les marins, à Saint-Nazaire, sont en transit pour une ou deux nuits, à l'exception de l'équipage des bateaux de croisière tout juste construits qui restent à quai durant quelques semaines avant le grand départ.

Mon travail n'étant pas une recette qui peut être déclinée à tous les groupes rencontrés, je trouvais intéressant de faire avec ce temps restreint pendant lequel les marins occupent un territoire précis. Cela me permettait de me mettre moi-même dans une position et une relation basées sur l'absence, tout en travaillant à créer un lien avec ces personnes physiquement impalpables.

J'ai tenté en somme, d'établir une sorte de relation cachée et à distance avec les personnes rencontrées durant quelques heures ce qui me permettait de comprendre leur quotidien ou de mettre le doigt sur quelques dysfonctionnements.

De longs mois ont été consacrés à la collecte de traditions communes à ces différentes nationalités de marins, avec une attention particulière à leurs chants, aujourd'hui méconnus de la génération d'actifs ou totalement inexistants dans certains pays.

J'ai considéré la résidence comme un vrai temps de recherche et d'accumulation d'informations diverses sur la vie des marins, leurs passe-temps, leurs conditions de travail, leur rapport à la famille, aux femmes, au temps.

Saint-Nazaire, le 20 avril 2014

BIOGRAPHIE BERTILLE BAK

Née en 1983 à Arras. Vit et travaille à Paris.

Elle est diplômée de l'Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, elle a également été formée au Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains, Tourcoing

Bertille Bak est représentée par la galerie Xippas, Paris.

EXPOSITIONS PERSONNELLES

2014

Bertille Bak: Faire le mur, City Dome, Edimbourg

2012

Circuits, Musée d'art Moderne de la ville de Paris
O Quatrième, Les Eglises, Centre d'art contemporain de la ville de Chelles
Bertille Bak, Nettie Horn Gallery, Londres
Robe, avec Charles-Henry Fertin, Galerie Xippas, Paris

2011

Le tour du propriétaire, Carte blanche dans la collection, MAC/VAL, Vitry sur Seine
Module 2 / Bertille Bak / Urban Chronicle, Palais de Tokyo, Paris

2010

La Chambre, Galerie Xippas, Paris

2009

Bertille Bak, Stéphane Thidet, Cléa Coudsi et Eric Herblin, Lab-Labanque, Béthune

2008

Bertille Bak, Espace expérimental, Le Plateau / FRAC Île-de-France, Paris

2006

Là-bas (Over there), Galerie d'art de l'université de Silpakorn, Bangkok

EXPOSITIONS COLLECTIVES FESTIVALS

Sélection

2014

NY-LUX, Mudam, Luxembourg
Les Arpenteurs, Saline Royale, Arc-et-Senans
Get up #3, Mains d'œuvres, Saint-Ouen
Sunshine Socialist Cinema, Gotland Konstmuseum, Suède
(Dé)constructions, le collectif
Light Cone, Le Bal, Paris
Get up #2, Belgrade

2013

Par les temps qui courent, le LiFE, base des sous-marins, Saint-Nazaire
Des maisons vides ne font pas une ville, Réseau Tram, galerie M1886, Ankara, Turquie
Mom, Am I Barbarian ? 13e Biennale d'Istanbul
Get up #1, Fabrica de Pensule, Cluj-Napoca, Roumanie
A triple tour, Fondation Pinault, La Conciergerie, Paris
Réinventer le monde, Salle Rekalde, Bilbao
Imagespassages, Musée-Château d'Annecy
Festival Design, Poverty, Fiction
Musée des Arts Contemporains, site du Grand'Hornu, Boussu, Belgique
Urban Chronicle, Bielefelder Kunstverein, Allemagne
Kalvin Centro Cultural, Punta del Este

2012

Evocateur – exposition des nominés pour le 14e prix de la Fondation Ricard, Paris
Nuit Blanche, Palais de Tokyo, Paris
Voice of Images, Palazzo Grassi, Venise
Where is the here if the here is in there ?, Pallas Contemporary Projects, Dublin
L'homme de Vitruve, CREDAC, Ivry sur Seine
Intense Proximité, La Triennale, Palais de Tokyo, Paris
L'institut des archives sauvages, Villa Arson, Nice

Les chemins de l'équivoque, Overlapping Biennial, Bucarest
Interactions, Galerie Leonard & Bina ELLEN, Montréal
The Great South, biennale de Montevideo, Uruguay

2011

Communauté - Gemeinschaft, Le Grand Café, Saint-Nazaire
INFILTRATION, le privilège des chemins, Plataforma Revolver, Lisbonne
L'œil sur les rues, Parc de la Villette, Paris
2001-2011, Soudain, Déjà, salle du quai Malaquais-ENSBA, Paris
Topographic 2. À propos d'une île, Eglise des Forges, Tarnos
La ronde, La ferme du Buisson, Noisiel
Esprit mine, Centre historique minier, Lewarde
Prospectif Cinéma, Centre Pompidou, Paris

2010

Reset, Fondation d'Entreprise Ricard, Paris
À toutes les morts, égales et cachées dans la nuit, Musée des Arts contemporains, site du Grand'Hornu, Boussu
En regards, deux collections une seule passion, Musée des Beaux-Arts de Bordeaux
Communauté/Gemeinschaft, Kunstverein Wolfsburg, Allemagne
Là où nous sommes, Maison d'art Bernard Anthonioz, Nogent-sur-Marne
La Grosse Drave, Lac Maskinongé, Saint-Gabriel de Brandon, Canada
Imaginez Maintenant, Centre Pompidou, Metz
Fire Wood, XCOMA, Xi'an, Chine
Water and Soil, XCOMA, Xi'an, Chine
Cinéma MAC/VAL Musée d'art contemporain Val-de-Marne
Reset, Fondation d'entreprise Paul Ricard, Paris
Imaginez Maintenant, Cité de l'architecture et du patrimoine, Paris
Travail, Culture, Maison Pop de Montreuil
Festival *Bobines Sociales* Studio de l'Ermitage, Paris

2009

Insiders, Capc, Bordeaux
Never dance alone, Le Fresnoy-
 Studio National des Arts
 Contemporains, Tourcoing
Passage à Faune, avec Damien
 Cadio, Crac Alsace, Altkirch
En somme, en collaboration avec
 Perrine Lievens, vestibule de la
 Maison Rouge, Paris
Bleu + Blanc + Rouge = Rose?, Les
 Eglises, centre d'art contemporain de
 la ville de Chelles
 Contrechamps, Le cinématographe,
 Nantes
Festival ânû-rû âboro, Koné,
 Nouvelle-Calédonie
Viva el margen ! La Enana Marron,
 Madrid
 Festival International de l'image
 environnementale, Arles
 Trafic Home Cinéma, Lausanne
*L'arcadie ailleurs et maintenant
 autrefois et ici et l'année prochaine*,
 La Platine, Saint-Etienne
 Festival Temps d'images, La ferme du
 Buisson, Noisiel
Poétique du chantier 1, espace 60,
 Bonlieu, Annecy
 KKO festival, Altkirch

2008

Hospitalités 2008, Jeu de Paume,
 musée Zadkine, Palais de Tokyo, Paris
Panorama 9-10, Le Fresnoy- Studio
 National des Arts Contemporains,
 Tourcoing
Perdu/Gagné, Festival Photos et
 Légendes, Pantin
Palimpseste un bon prétexte, galerie
 Xippas, Paris
dix-7 en zéro-7, exposition des
 félicités de l'Ensba dans les salles du
 quai Malaquais, ENSBA, Paris
 Project room, galerie Catherine
 Bastide, Bruxelles
 61e festival international du film de
 Locarno

2007

Festival de philosophie Les Frontières
 de l'Europe, Bruxelles
 Projections à la Maison européenne
 de la photographie, Paris
Pression à froid, Couvent des
 cordeliers, Paris

RESIDENCES ET PRIX**2013**

Prix du Rayon-Vert, rencontres
 cinématographiques de Cerbère-
 Poitou
 Résidence au Grand Café, Saint-
 Nazaire
 Résidence et bourse de la Fondation
 Jose Maria Sicilia, Majorque
 Nominée pour le prix Meurice

2012

Nominée pour le prix de la Fondation
 Ricard pour l'art contemporain
 Nominée pour le prix Sciences-Po
 pour l'art contemporain
 Bourse d'aide à la création de la
 région Nord Pas-de-Calais

2010

Lauréate du prix Edward Steichen,
 Luxembourg
 Résidence de 6 mois à l'ISCP, New
 York

2009

Festival de l'Acharnière :
 - Prix de l'institut des sciences
 et techniques de Valenciennes
 (innovation technique et
 scénaristique)
 - Prix René Vautier/ Jeunes talents
 TEC/CRIAC

2008

Lauréate du prix Hiscox Start

2007

Lauréate du prix Gilles Dusein

COLLECTIONS PUBLIQUES

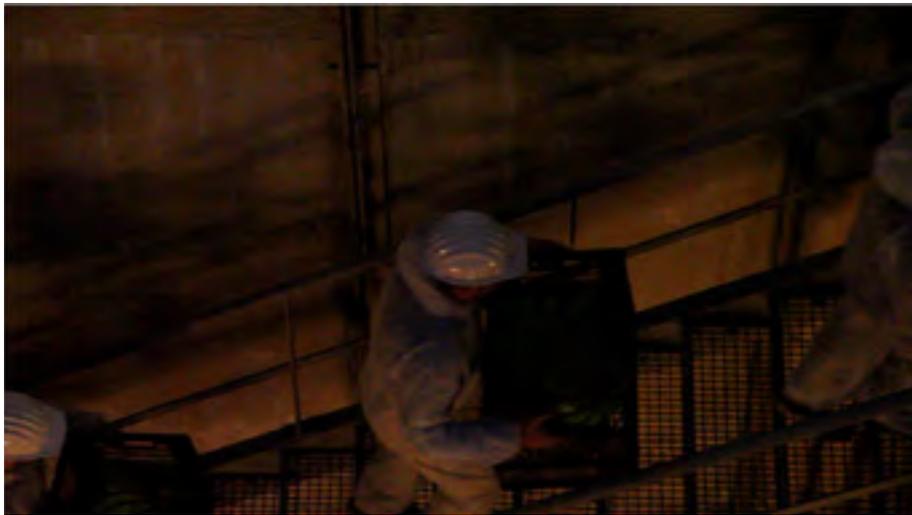
Musée National d'Art Moderne -
 Centre Pompidou, Paris
 Musée d'art moderne de la ville
 de Paris
 Musée d'art contemporain du Val de
 Marne MAC/VAL, Vitry-sur-Seine
 Fonds National d'Art Contemporain,
 Paris
 Fonds Municipal d'Art Contemporain,
 Paris
 Collection Neuflyze Vie ABN/AMRO,
 Paris
 Collection François Pinault, Venise
 Fondation Louis Vuitton pour la
 création, Paris
 Fonds Régional d'Art Contemporain
 Aquitaine, Bordeaux
 Fonds Régional d'Art Contemporain
 Alsace, Sélestat
 Fonds Régional d'Art Contemporain
 Rhône-Alpes, Villeurbanne

VISUELS DISPONIBLES

Les Complaisants

Série de 35 marqueteries réalisées à partir de cheveux tissés, dimensions variables.
Production Le Grand Café, centre d'art contemporain, Saint-Nazaire
Courtesy de l'artiste et galerie Xippas, Paris
© Bertille Bak

Le Tour de Babel

Vidéo couleur

Production Le Grand Café, centre
d'art contemporain, Saint-Nazaire

Courtesy de l'artiste et galerie Xippas, Paris

© Bertille Bak

COURT N°4, 2014
Vidéo noir et blanc
Courtesy de l'artiste et galerie Xippas, Paris
© Bertille Bak

LE GRAND CAFE

CENTRE D'ART CONTEMPORAIN DE LA VILLE DE SAINT-NAZAIRE

Situé à la jonction de l'Océan Atlantique et de l'estuaire de la Loire, au cœur d'un projet urbain d'envergure, Le Grand Café est un centre d'art contemporain, installé dans un bâtiment du XIXe siècle qui développe depuis sa fondation en 1997, un projet international fortement articulé avec la ville de Saint-Nazaire. Ville portuaire, fleuron des transports transatlantiques au XIXe siècle, point stratégique du Mur de l'Atlantique dès 1940, modelée par la reconstruction et l'industrie, Saint-Nazaire constitue un véritable terrain d'expérimentation artistique pour explorer les dynamiques et mutations d'un territoire à la fois « générique et spécifique ».

La programmation privilégie les expositions monographiques qui donnent lieu à la réalisation d'un projet produit pour le lieu, parfois réalisé à l'issue d'une résidence. Pour les artistes, ces expositions sont l'occasion d'un important travail de production d'œuvres nouvelles qui croisent leurs recherches personnelles et leur expérience du lieu ou de la ville.

Les questions liées à l'espace, au territoire, à l'architecture et à l'urbanité apparaissent ainsi comme un axe majeur du projet artistique. L'héritage de la modernité, les nouvelles formes de communauté, la ville monde sont également des thématiques fréquemment explorées par les artistes invités.

Ainsi en une quinzaine d'années, près d'une trentaine d'artistes étrangers ont réalisé leur première exposition personnelle en France (Haroon Mirza, Abraham Cruzvillegas, Hans Op de Beeck, Michael Beutler, Los Carpinteros...). Une attention particulière est portée depuis l'origine du centre d'art aux scènes d'Amérique centrale et latine. Les artistes français de la programmation réalisent au Grand Café une exposition monographique qui marque souvent un passage dans leur parcours professionnel, un tremplin vers une seconde moitié de carrière grâce notamment à la production d'œuvres significatives (Raphaël Zarka, Guillaume Leblon, Stéphane Thidet...). Le Grand Café accompagne généralement ces artistes sur de longs temps de création et sur plusieurs projets (résidence, exposition collective et personnelle, première publication monographique...).

Enfin, le Grand Café développe un important programme hors les murs avec des projets pérennes ou éphémères dans l'espace public et une présentation régulière au LiFE d'œuvres monumentales créées pour cet espace hors-norme.

INFORMATIONS PRATIQUES

Jours et horaires d'ouverture

6 juin / 31 août
Du mardi au dimanche, 11:00 / 19:00
Entrée libre

LE GRAND CAFE

Centre d'art contemporain
Place des Quatre z'Horloges
44600 Saint-Nazaire — France
t. 02 44 73 44 00
grand_cafe@mairie-saintnazaire.fr
www.grandcafe-saintnazaire.fr

PARTENAIRES

Le Grand Café, centre d'art contemporain de la Ville de Saint-Nazaire, bénéficie des soutiens du ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Pays de la Loire), du Conseil régional des Pays de la Loire et du Conseil général de Loire-Atlantique. Il est membre de d.c.a (Association française de développement des centres d'art)

Partenariat presse :

