

The Last Night Trip

e x h i b i t i o n
c o l l e c t i f R a c h i d B

dossier artistique

Exposition multimédia
En corollaire au film « *Le Ciel en bataille* »
arte / la lucarne

The Last Night Trip

e x h i b i t i o n
c o l l e c t i f R a c h i d B

1. Présentation du projet
2. Les thématiques
3. Le dispositif scénographique
4. Le collectif Rachid B.
5. Les partenariats

The Last Night Trip

e x h i b i t i o n
c o l l e c t i f R a c h i d B

1. Présentation du projet

« The last night Trip / exhibition » est un projet d'**installation multimédia**, mêlant création visuelle et sonore (images projetées, photographies, tableaux), conçu et mis en oeuvre par le collectif Rachid B.

Ce projet s'inscrit dans la continuité du film « **le ciel en Bataille** », film documentaire de création, produit par **Arte / la Lucarne** également signé du collectif Rachid B. et qui sera diffusé le 7 septembre 2011 sur Arte.

The Last Night Trip...

« The last night Trip / exhibition »,

Tout comme le film, L'installation se construit autour du **récit autobiographique** de Bruno Ulmer, artiste, peintre et réalisateur.

Oscillant entre **vérité et fiction**, puisant dans ses souvenirs d'enfance

– il est **né au Maroc**, à Fes -, dans ses interrogations d'adulte – il est homosexuel, converti à l'islam -, ce récit à la **poésie puissante** appelle aussi bien les images et les sons de la **Méditerranée** que ceux de **New York**...

Durant une dernière nuit à New York, comme lors d'une ultime étape, toute sa vie lui revient.

Des photographies d'enfance au Maroc, des extraits de vieux films de Tarzan, des images Super 8 filmées lors d'un long voyage en Méditerranée, dans les années 1990, clashent avec celles, saturées et urbaines du métro et des rues désertes de New York...

Au cours de cette dernière nuit d'errance, les souvenirs fragmentaires de sa vie se mettent en écho, se répondent dans un désordre à la fois poétique et à l'impact visuel magnifié par la grandeur de la ville et la puissance des sons...

The Last Night Trip

e x h i b i t i o n
c o l l e c t i f R a c h i d B

Le choix a été fait d'ouvrir dès le départ la réalisation de cette fiction autobiographique poussant l'initiative jusqu'à la création du collectif RachidB.

Ainsi, Bruno Ulmer - artiste et réalisateur, Fabien Bourdier - créateur sonore, Florent Mangeot – peintre chef monteur, Arthur Forjonel - chef-opérateur, se sont associés, formant le collectif Rachid B.

Tous les trois travaillent depuis plusieurs années ensemble, essentiellement sur des films documentaires d'auteur, à forte dimension créative.

ARTE / La Lucarne

« L'un des rares espaces télévisuels à accueillir des écritures singulières. des films audacieux et alternatifs qui incitent les téléspectateurs à réinventer sans cesse leur rapport au réel – Télérama - »

Au Vu l'enthousiasme qu'a soulevé l'ambition artistique du projet, nous avons immédiatement réfléchi à une déclinaison multimédia du film, en incluant les différentes temporalités et la variété du matériel filmique (photographies, films Super 8, images actuelles en Full HD...).

Nous avons même pu, durant le tournage du film, anticiper des éléments multimédia et mettre en place à New York et au Maroc des dispositifs images et sons spécifiques.

Pour « The last night Trip / exhibition » nous disposons donc aujourd'hui d'un très important fonds d'images, un formidable matériel audiovisuel « prêt à l'emploi », pour lequel la société de production du film – Nord Ouest documentaire – nous a accordé, par contrat, la possibilité d'utilisation libre de droit.

The Last Night Trip

e x h i b i t i o n
c o l l e c t i f R a c h i d B

2. Les temporalités / espaces.

Le fil narratif de « The last night Trip / exhibition » repose sur un récit autobiographique lu en voix-off par le comédien Nazim Boudjhena (pensionnaire de la Comédie Française), Bruno Ulmer, et Antoine Dujou.

New York /

Représente le présent, l'aujourd'hui.
Ville de « l'ultime étape » métaphorique, celle du « passage », vers une « autre vie »...
Fantasmes, hallucinations, flash-back se mêlent dans la ville rouge, floue et toujours plongée dans la nuit... parfois « surpeuplée », métros bondés, foules anonymes, parfois vides, aux rues sombres et angoissantes...

Ce récit est mis en images et en sons dans des temporalités qui se croisent et se répondent.

The Last Night Trip

e x h i b i t i o n
c o l l e c t i f R a c h i d B

La Méditerranée /

vécue au travers du souvenir d'un long voyage,
effectué il y a des années, durant
lequel « tout » a été filmé, en Super 8,
donnant une dimension totalement intemporelle
aux paysages, aux visages des amants rencontrés,
aux villes croisées...
Des images qui saisissent de façon parfois poignante
des silences, des regards, des morceaux de vie.

The Last Night Trip

e x h i b i t i o n
c o l l e c t i f R a c h i d B

Tarzan /

Figure icônique, obsédante et envoûtante, qui habite toutes les créations de Bruno Ulmer (films super de série B italiens aux acteurs inconnus, parodies des films hollywoodiens, albums à colorier...).

Tarzan est une allégorie du père, de l'amant, une projection évocatrice tout autant de l'homosexualité que d'une vie « sauvage », à l'état pur, ou, à l'opposé, d'une vie d'excès dans la jungle urbaine de New-York.

The Last Night Trip

e x h i b i t i o n
c o l l e c t i f R a c h i d B

L' Océan Atlantique /

Des images de plages immenses et vides du Maroc, de bateaux échoués, rouillés, rongés par la puissance des vagues, enfouis par la force du sable.

Là encore, c'est la puissance métaphorique, symbolique qui nous intéresse : la distance entre les mondes, les cultures que tout oppose, un déchirement, une dérive.

Ces images, en écho à celles – urbaines – de New-York parlent aussi de « passage » vers un « après »... Elles évoquent la mort possible, une renaissance « spirituelle » attendue, et s'accompagnent d'une lecture murmurée de versets du Coran...

The Last Night Trip

e x h i b i t i o n
collectif Rachid B

L'islam /

L'aboutissement, tant dans la vie du personnage Rachid B. que dans le récit, puisqu'il nous conduit à l'évocation de la conversion, du « passage » de la foi de chrétien à celle de musulman.

Sensible à la pensée soufie, Rachid B. retrouve en fin de récit ce que les courants mystiques soufis appellent la « voie du milieu », entre sacré et profane, entre le bien et le mal, la juste voie humaine.

Il devient enfin « le frère » - et non plus l'amant - de tous les hommes qu'il a croisés...

The Last Night Trip

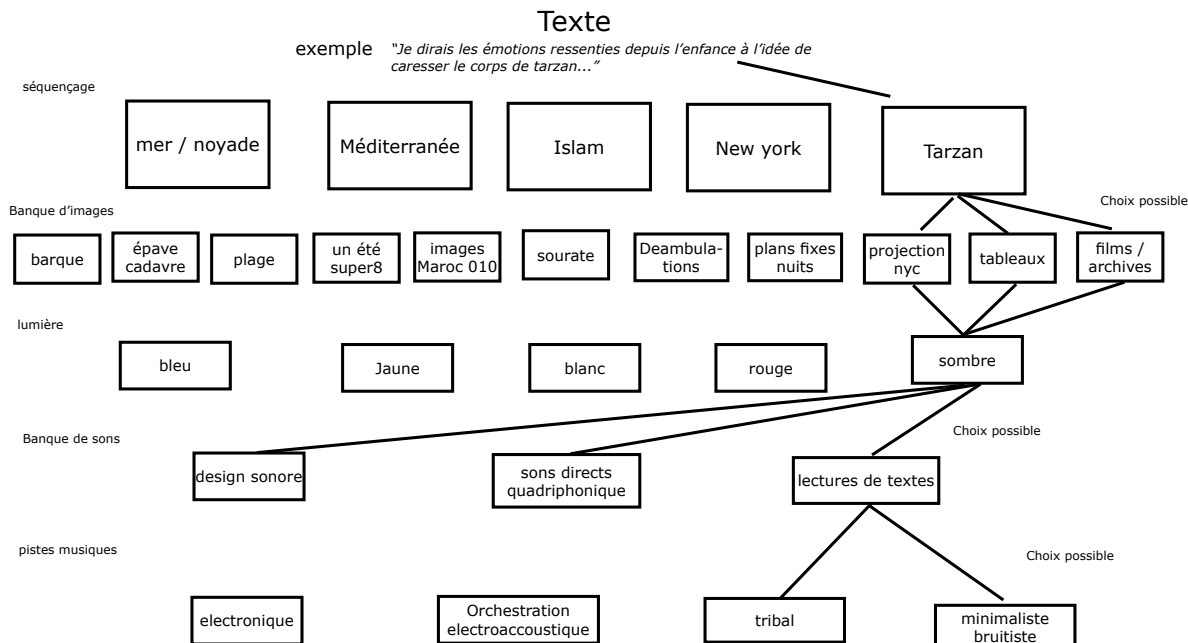
e x h i b i t i o n
c o l l e c t i f R a c h i d B

3. Le dispositif scénographique

La scénographie multimédia envisagée pour « The last night Trip / exhibition » est basée sur une programmation de gestion de processus **aléatoire**, appliquée simultanément à **l'image**, **au son** et à **la lumière**.

Les textes lus en voix-off par Nazim Boudjhena Bruno Ulmer et Antoine Dujeu, sont l'axe central du dispositif, c'est par la **création d'un algorithme** permettant de relier les phrases aux thématiques déterminées, les thématiques aux images, et les images à des sons que l'imagerie multimédia

Cheminement des requêtes et de la sélection aléatoire des médias

Ce dispositif va nous permettre ainsi d'exprimer toute la poésie du texte initial mais, par l'imprévisibilité de l'écriture induite par ce dispositif, de « **casser** » la **linéarité** du récit d'engendrer, par un nouveau **séquençage** aléatoire, des croisements inattendus, des « **rencontres** » imprévues entre les mots, les images et les sons, découvrant de nouvelles significations, de nouvelles perspectives.

C'est un tout autre jeu de correspondances qui va s'établir, comme si, du matériel initial, allait sortir un nouveau voyage, imprégné d'une mémoire ancienne, mais émergeant dans un **dialogue qui se réinvente au fur et à mesure**.

C'est à une nouvelle reconstruction, moins personnelle et, de fait, plus « universelle » qu'invite le dispositif multicanal que nous proposons.

The Last Night Trip

e x h i b i t i o n
c o l l e c t i f R a c h i d B

Le dispositif repose sur **trois écrans** avec, pour chacune des temporalités / espaces que nous avons retenues, un traitement et une préparation

Les voyages en Méditerranée : utilisation indépendante des écrans, lecture aléatoire des séquences tournées en Super 8 et des textes qui leur correspondent ; deconstruction du récit pour exprimer le flou du passé et des souvenirs.

Tarzan : utilisation indépendante des écrans, projection d'effets de ralenti avant / arrière à partir d'extraits de vieux films de Tarzan ; incrustation de des images dans des tableaux réalisés par Bruno Ulmer.

(silhouettes de Tarzan tirés d'albums à coloriés...).

New York et le Maroc : utilisation de plans séquences tournés avec deux ou trois caméras synchrones, avec une grande image projetée sur les trois écrans, signifiant le mouvement, le déplacement, la transition. Il s'agit là, de donner un écho visuel au récit, en s'en détachant pour donner au spectateur le sens de l'immensité de l'Océan, du gigantisme angoissant de la ville... et ainsi, de lui faire partager le champ des émotions du voyage.

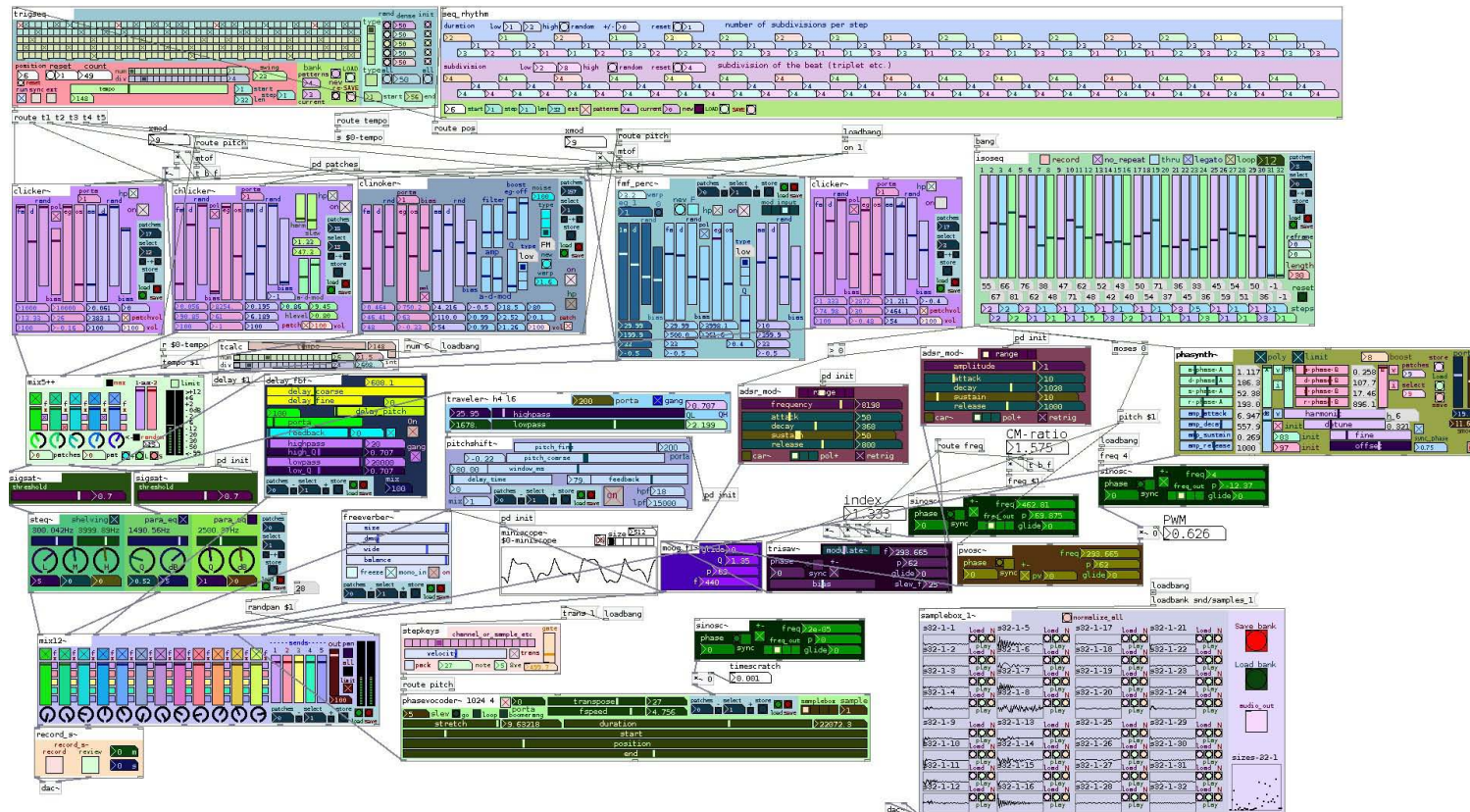

The Last Night Trip

exhibition
collectif Rachid B

Pour la programmation et l'interface du système nous utiliserons le logiciel de programmation open source « **Pure Data** » installé sous **Linux**, appuyé par les protocoles **OSC** (Open sound control) permettant de piloter plusieurs ordinateurs via un réseau local tcp/ip, et le DMX qui permet de piloter les projecteurs lumière et les rampes de Led en couleur et en intensité, nous savons par expérience, ces solutions sont très stables.

Ce dispositif sera développé en partenariat avec les associations **Labomedia** et **Bixlab** associations de création et de réalisation multimédia, l'une des plus performantes, tournées vers le « militantisme informatique » et l'Open source sous licence Creative Commons.

The Last Night Trip

e x h i b i t i o n
c o l l e c t i f R a c h i d B

4. Le collectif Rachid B.

Bruno Ulmer / Né à Fes au Maroc en 1959. Diplômé de médecine et du 3e cycle en management de HEC, il a été chef de projet en Agence conseil en communication à Paris et responsable du mécénat culturel et humanitaire du groupe Danone. Il a réalisé plusieurs films ou séries documentaires depuis 1998, dont La Vie en 8 (1998), Livres de vie, mémoires des humbles (2000), Voyages en Méditerranée (2000), Fils de son père (2000), Français d'ici, peuples d'ailleurs (2001), Casa Marseille, inch'Allah (2002) et Petites bonnes (2003).

Son documentaire Welcome Europa (2008), primé dans de nombreux festivals, aborde la question des jeunes clandestins (roumains, kurdes ou marocains) qui cherchant refuge et travail en Europe sont acculés à l'errance, au vol et à la prostitution. À Berlin, Marseille, Paris, Amsterdam, Turin et Calais, Bruno Ulmer a accompagné quelques-uns de ces hommes dans leur dérive. Un portrait cru d'hommes en perte de repères et d'identité.

Fabien Bourdier / Compositeur, artiste multimédia, poursuit un travail personnel axé sur l'expérimentation de nouvelles formes audiovisuelles, en particulier l'interactivité des rapports images et sons. Il participe régulièrement à la composition et/ou à la création sonore d'expositions, de spectacles vivants et de films, notamment pour arte, la cité de la musique, BPI Beaubourg, architecture studio, le cube... Membre actif de BlixLab il réalise 2008 « React », film mettant en scène des réactions chimiques quotidiennes, et qui obtiendra le prix « art électronique » tendance création musicale ou sonore au concours international organisé par l'IMEB et sera diffusé dans de nombreux festivals d'art vidéo internationaux. En 2010 sa rencontre avec Labomédia, lui permet de concrétiser la réalisation d'un projet d'installation multimédia libre interactive et générative Larsen3g (Empreintes numériques Toulouse, Panoramas Bordeaux, Rencontre mondiale du logiciel Libre Strasbourg, Nuit Blanche Bruxelles.....)

Fabien Bourdier vit et travaille entre Paris et Tours www.fabourdier.com www.larsen3g.com

Florent Mangeot / Né à Metz en 1974, Florent collabore en tant que chef-monteur et co-auteur aux projets de Bruno Ulmer depuis plus de douze ans. On remarque son engagement pour le documentaire notamment dans deux films pour le cinéma, Ne me libérez pas je m'encharge (2008), et Nous , Princesses de Clèves (2011)

Il développe ses projets artistiques dans les domaines de la photo, peinture et vidéo.

Arthur Forjonel / Né à Paris en 1982, Arthur tourne pour de nombreuses productions télévisuelles, des magazines d'information référents jusqu'aux cases documentaires prestigieuses de France Télévision ou d'Arte, depuis six ans.

Arthur a également tourné des films pour Architecture Studio, pour le Centre Pompidou, pour le Conseil de la création artistique (les films teaser de l'événement Imaginez maintenant) ainsi que de nombreux portraits d'artistes contemporain, pour l'émission de Serge Moati L'art et la manière sur Arte.

The Last Night Trip

e x h i b i t i o n
c o l l e c t i f R a c h i d B

5. Les partenariats

CALLE DEL SOL

Nord Ouest documentaires / Arte « La Lucarne » / BlixLab / Calle del Sol / Labomedia / Galerie Metropolis, Paris.

Association culturelle Calle del Sol, Marseille.

L'association Calle Del Sol a été créée en juin 2003, par Bruno ULMER, Florent MANGEOT, Catherine ULMER.

Elle a pour but la conception, la mise en œuvre de **projets artistiques**, sous toutes les formes, à **vocation méditerranéenne**.

Depuis 2003, l'association a créé et participé à l'édition de trois livres et d'une étude, ces écrits sont des supports aux films documentaires.

Casa Marseille Inch' Allah, 2004

Attick, Othman, karim, Tarik, des enfants clandestins marocains à Marseille.

Les petites Bonnes, 2005

Hajiba, Soumia, des jeunes filles marocaines en situation d'esclavage domestique en France.

Djelem, Djelem, 2007

Une enfance Rrom à Marseille.

Philippe CONTI

Etude Welcome Europa, 2007

Une étude menée par Nicola Mai, sociologue, London School of Economics and Political Science, Bruno Ulmer, documentariste, Association Calle del Sol et soutenue par le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur.

En 2010, L'association entreprend la création du **festival Retour sur Images, à Larache au Maroc.**

Ce festival a pour vocation première de mettre en correspondance le passé et le présent. Et par une programmation pluridisciplinaire - faisant appel au cinéma, aux films documentaires, à l'expression théâtrale, au spectacle vivant, aux lectures, aux rencontres et aux débats... - d'aborder des thématiques contemporaines à la lumière de l'Histoire, de mieux comprendre les grands enjeux sociaux, humains, politiques d'aujourd'hui au regard des événements du passé.

The Last Night Trip

e x h i b i t i o n
c o l l e c t i f R a c h i d B

Association Labomédia, Orléans.

Labomedia s'est constitué à partir d'une envie partagée de plusieurs associations d'investir le champ des arts numériques. En 1999 Mixar, Lumen, Radio Campus, l'Oreille et l'Otre Oreille ont fondé l'association Ultimédia qui est devenu aujourd'hui Labomedia. Pour contribuer à « la sensibilisation, la promotion et le développement des cultures actuelles ainsi que la valorisation et la mutualisation des compétences capitalisées », un ensemble d'actions cohérentes et complémentaires sont mises en place : de la familiarisation avec les TIC, au développement des projets culturels et artistiques, en passant par la collaboration avec des organisations actives au niveau national et international.

Association BlixLab, Tours.

Collectif de création numérique, BlixLab est un laboratoire / atelier de création multimédia, organisé autour d'un réseau de créatifs indépendants issus des arts médias.

Ses collaborateurs sont liés par la volonté commune de mettre leurs savoir-faire au service de la recherche de nouvelles formes multimédias hybrides, et de l'accompagnement de démarches audiovisuelles singulières, collectives ou personnelles.

Blix Lab travaille sur des projets de créations numériques, utilisant des outils tels que l'interaction, les processus aléatoires ou génératifs, la spatialisation, entre autres. .. BlixLab collabore avec divers acteurs des arts médias, comme Arte, les Rencontres Mondiale du Logiciel Libre, ou les nuits Blanches de Bruxelles.

www.calledelsol.fr

www.blixlab.com

www.labomedia.org

www.nord-ouest.fr

contact: bruno.ulmer@gmail.com