

VALIE EXPORT

BILDER DER BERÜHRUNGEN

(Langue : anglais)

1998

Bilder der Berührungen est construite autour du film expérimental Syntagma qui retrace les différents travaux de VALIE EXPORT (vidéos, dessins, photographies), célèbre artiste féministe.

AUDIOVISUEL
CORPS
IMAGINAIRE
ARCHIVES
EXPÉRIMENTAL
FANTASME
REGARD
FILM
FÉMINISME
FEMME
MÉMOIRE

1 PREMIÈRE APPROCHE DE L'ŒUVRE

PRÉSENTATION

CONTENU

Bilder der Berührungen est une œuvre construite autour de la version longue de 18 minutes du film expérimental Syntagma (constitution) réalisé par **VALIE EXPORT** en 1983. Ce film a été conçu à partir de techniques mixtes et d'Expanded Cinema (cinéma élargi, expression désignant les expériences de modification du dispositif classique de la projection de film, frontal et limité pour un seul écran).

Le film est **une exploration du corps féminin de l'artiste**. Pour cette œuvre, elle a donc fait un montage interactif où se greffent des archives d'une cinquantaine de ces pièces-clés, en lien avec la séquence du film.

VALIE EXPORT photographie ou filme son corps ou des parties de son corps, puis filme à nouveau l'œuvre en se plaçant à côté, ce qui crée un autre regard sur le corps féminin.

L'utilisateur peut visionner le film s'il le souhaite. Pendant la diffusion du film, apparaissent et disparaissent, dans des fenêtres, de courtes séquences d'autres films, vidéos, photographies, textes, citations et poèmes de l'artiste comme *Shadow* (1971), *Ontologischer Sprung* (1974), *Homometer* (1976) ou *Voices from Innerspace* (1987) qu'il est possible d'activer.

Plusieurs modes de lecture sont proposés comme l'accès à une vue d'ensemble de tous les films et photographies archivés, le retour sur le parcours choisi ou le visionnage du film en naviguant avec les liens proposés.

PISTES DE REFLEXION

- « Syntagma est comme **un regard fixe que quelqu'un échange avec lui/elle-même**, comme s'il/si elle était deux personnes, le regard fixe des yeux sur eux-mêmes et le regard fixe de la caméra. Au travers de ces deux yeux, seul le regard est perçu. Reflets d'identités, le miroir comme l'impénétrable, comme un voile de travestissement. Plus le miroir reflète, plus il glisse dans l'oubli comme objet impénétrable, même s'il est imprégné d'images. » (www.lightcone.org).

- Par cette œuvre, **VALIE EXPORT** donne une autre manière d'aborder son travail en utilisant **l'interactivité et le numérique**. Elle explore une nouvelle forme de catalogue d'artiste. « Pour l'artiste, l'interactivité génère **la visualisation de fantasmes, d'idées ou d'imagerie mentale** qui permettent la sélection, la structure et l'apparition-disparition de l'imaginaire audiovisuel dans lequel la diversité des travaux révèle une expérience perceptive constamment mouvante » (Bertand Gauguet).

CONNEXIONS

VALIE EXPORT se rapproche de plusieurs artistes qui interrogent le statut du corps du corps féminin dans la société. Les performances de body art et les films de **Carolee Schneemann** sont caractérisés par la recherche sur les traditions, les tabous, l'érotisme et le corps dans sa relation dynamique avec le corps social. **Orlan** est connue pour sa pratique de la chirurgie plastique et du corps modifié et questionne la construction et l'artificialité de l'identité.

LE TITRE

Le titre *Bilder der Berührungen* signifie en allemand Images en contact. Chaque séquence du film explore une partie du corps féminin et renvoie à un travail artistique de VALIE EXPORT.

PRÉSENTATION DE L'ARTISTE

VALIE EXPORT, de son vrai nom Waltraud Lehner, né en 1940 à Linz (Autriche). Elle vit et travaille à Vienne et à Cologne. Elle réalise à la fois des performances, des vidéos et des photographies conceptuelles. Elle est une pionnière de l'art médiatique et est une activiste féministe.

En 1960, elle étudie à l'Institut fédéral de l'enseignement supérieur et expérimental pour l'industrie textile (Höhere Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt für Textilindustrie) dans la section design à Vienne. De 1965 à 1968, elle travaille dans l'industrie du cinéma pour Ciné-Film à Vienne.

En 1967, elle décide de changer son nom pour devenir VALIE EXPORT (rapprochement avec l'image d'un paquet de cigarettes Smart Export). Au début, son travail cherche à remettre en cause et à transformer le mode de présentation du film. Puis, Valie Export s'interroge sur la place de la femme, le statut du corps féminin et son impact dans la société. Son travail le plus connu est le film expérimental Tapp und Tastkino/Touch Cinema qui est une performance où l'artiste porte sur sa poitrine nue une boîte en carton (mini cinéma) : elle se promène et propose aux gens de lui palper les seins. Dans cette œuvre, elle y questionne le rôle de la femme dans le cinéma tout en choisissant de solliciter le toucher du spectateur. VALIE EXPORT a enseigné le Multimédia et la Performance à la Kunsthochschule für Medien de Cologne (Allemagne) jusqu'en 2005. Son travail a été exposé au niveau international.

2 EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE DE L'ŒUVRE

COMMENT FONCTIONNE L'ŒUVRE ?

Le menu affiche une main où sur chaque doigt est indiqué un thème : Index, Playback (pour visionner le film *Syntagma*), Biographie, Credits. Au milieu de la main un autre thème est indiqué : *Syntagma* (pour visionner le film ainsi que des vidéos (vignette en haut) et dessins, photographies (vignette en bas)).

S'INTERROGER

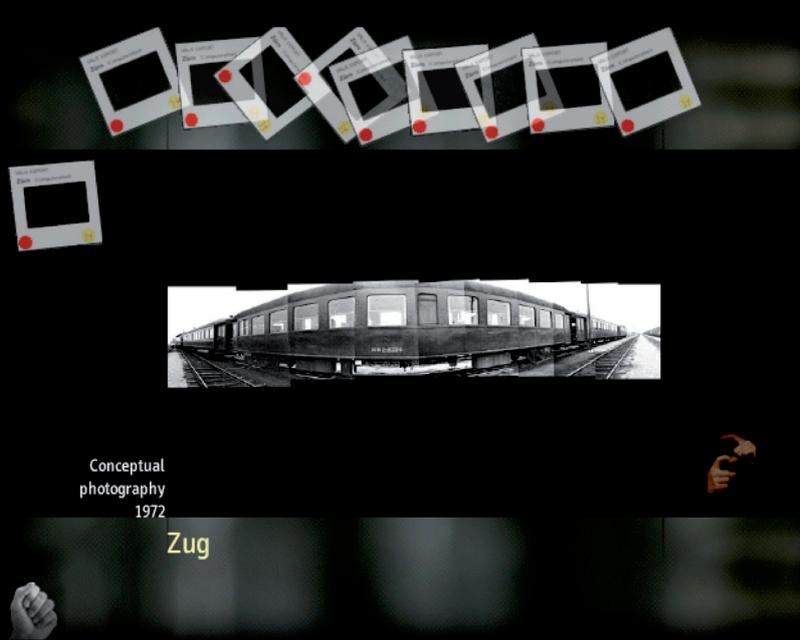
- Pourquoi VALIE EXPORT a-t-elle filmé son corps ?
- Qu'est-ce que le féminisme ?
- Que représentent les travaux de Valie Export ? Quel est son message ?

ATELIERS

- **Le corps et le féminisme :**
Recherche sur le féminisme et le corps féminin : tabou, évolution...
- **Le corps, l'identité et la mémoire :**
Réalisation d'une vidéo qui filme des parties du corps (habillé) et les lie à un événement historique ou personnel, un film, une image... qui évoquent le corps de la femme.

THÉMATIQUES EN LIEN AVEC LE PROGRAMME DE L'ENSEIGNEMENT DE L'HISTOIRE DES ARTS

- **Collège :**
« Arts, techniques, expressions »
- **Lycée :**
Champ anthropologique :
« Arts, réalités, imaginaires »
« Arts, mémoires, témoignages, engagements »
« Arts, corps, expressions »
- Champ technique :
« Arts, sciences et techniques »

3 POUR ALLER PLUS LOIN

GLOSSAIRE

Féminisme n.m. : doctrine qui préconise l'égalité entre l'homme et la femme, et l'extension du rôle de la femme dans la société. Né avec la Révolution française (Olympe de Couges), le féminisme se développa au XIXème siècle en France (Flora Tristan) et en Angleterre avec les suffragettes. Après avoir obtenu l'égalité politique et juridique, le combat féministe se poursuivit notamment avec le Women's Lib aux Etats-Unis et le M.L.F (Mouvement de la libération de la femme en France, influencé par les théories de Simone de Beauvoir (Le deuxième sexe, 1949) afin d'obtenir le droit à la contraception et à l'avortement, ainsi que l'égalité avec les hommes dans les conditions de travail.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

VALIE EXPORT/Fragments of the Imagination

Roswitha Mueller, Series: Women Artists in Film, Distribution: World, 1995

3 Experimental short films

Valie Export, réal. - Index, 1970-1984.

Vénus mécanique : l'automate féminin à l'époque de sa reproductibilité technique

(périodique), Zapperi, Giovanna, Les Cahiers du Musée national d'art moderne , 107 , printemps 2009.

WEBOGRAPHIE :

Sur l'artiste :

■ www.valieexport.org