Pauline Bessières

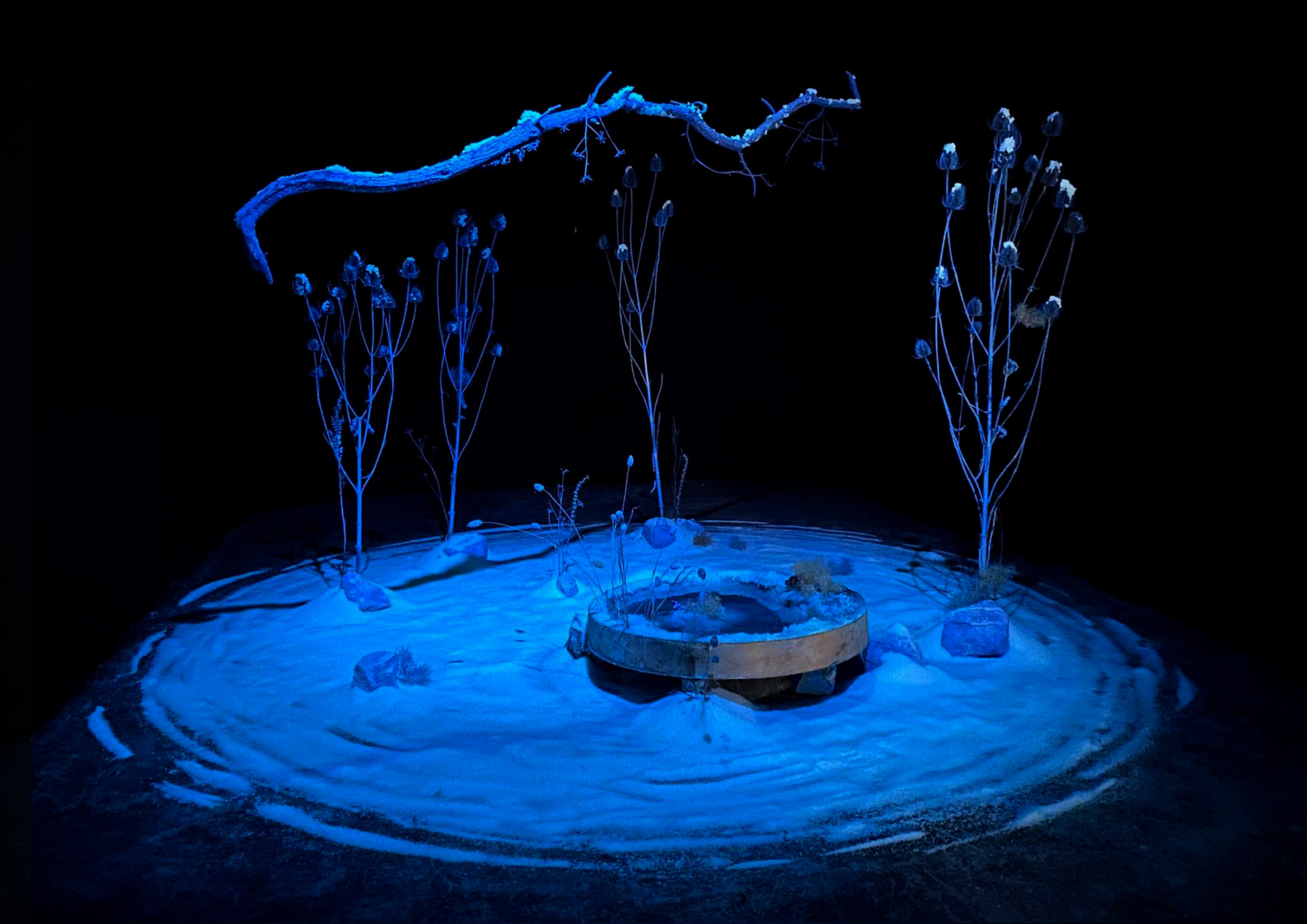
W : paulinebessieres.net
Films :https://vimeo.com/showcase/8942954
Contact : paubessi@gmail.com

Au delà de L'Okéanos

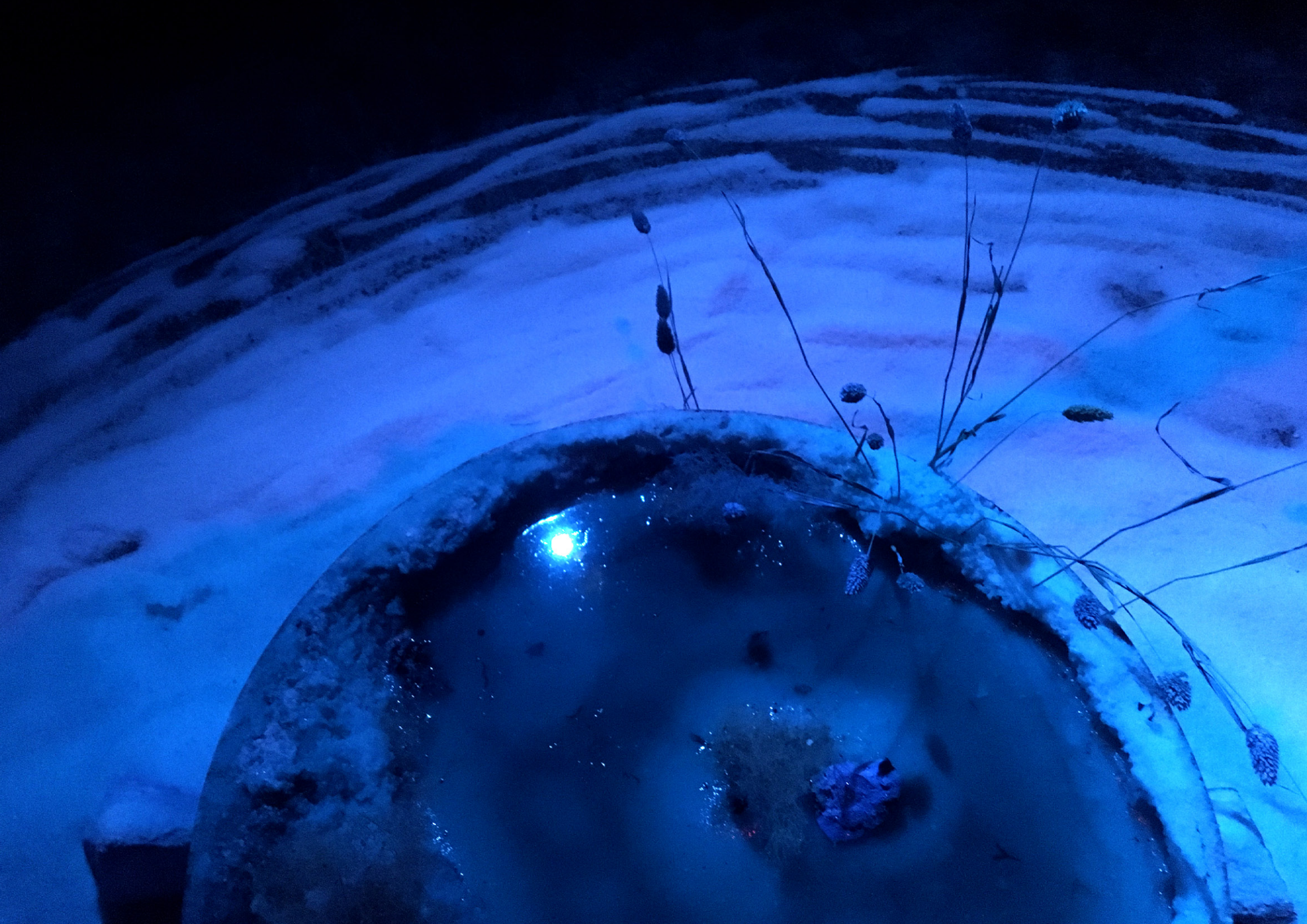
2022

Installation in-situ, Le Quai, Pont-de-Barret.
Sel, eau bleue, végétations et pierres bleuies et cristalisées, structure sphérique en bois 1m de diam, projecteurs lumineux, bandes sons de 30 min.

Pour cette installation j'ai cherché à transformer la salle d'exposition du Quai en un paysage artificiel composé d'éléments naturels. Une sorte de jardin d'intérieur pour offrir une expérience immersive multisensorielle. Inspirée par les arts anciens de la divination qui nous relient au monde invisible, j'ai essayé de créer un lieu de recueillement, propice à la rêverie. Dans la cosmologie grecque les songes sont un séjour concret situé dans le village des rêves (Dêmos Oreiron) et qui s'étend au delà de l'Okéanos, la frontière du cosmos réel.
Le titre fait aussi référence au moment limite où l'on rêve les yeux ouverts. Il existe une étape transitoire de rêve encore éveillé : l'hypnagogie qui est un moment de seuil de la conscience où le rêve lucide peut se produire. Dans ce projet, je voulais explorer le concept de rêverie, qui permet à notre esprit de s'évader.



https://soundcloud.com/user-252041105



Mana Island

2021

Exposition collective, cur. Miguel Miceli, Le PRéâvie, Le Prés-St-Gervais.
3 installation-sculptures ; *Cyclone, Blizzard, Cyclovolute*, matériaux divers, cameras live, vidéoprojections live, sons live amplifiés, dimensions variables.

Jusqu'ici, chez Pauline Bessières, tout était furieux et une sourde violence dramatique était perceptible dans ses installations-performance et ses théâtres d'objets. Peu à peu, sa vision et sa présence au monde s'apaisent. Dans ses dernières productions pour Mana Island, elle nous permet de cheminer dans son imaginaire et les représentations des phénomènes naturels qu'elle nous propose font place à nos ressentis individuels. Ainsi est-il difficile d'en proposer une lecture qui permette à chacun de s'y retrouver. Pour ces derniers dispositifs, sculptures et sculpture-installation tout est rond, cyclique, sphérique et tout tourne sur soi-même. Les astres, le monde, l'œil, le nôtre et celui du cyclone sont convoqués. Jusqu'au vertige pour certains d'entre nous. Chaque représentation est redoublée ou répétée. Les dispositifs produisent leurs propres images, les sculptures du vent sont alignées en série sur leurs étagères. Ce qui se joue dans ses formes en apparence tautologiques concerne notre présence. Ici, l'acte de voir et l'écart entrent en jeu et le déroulement des temps de la vision aussi. Nous pouvons nous dire: "Ce que je vois est ce que je vois en train de se faire. Pas tout à fait, mais presque." Ou bien: "Cette sculpture est la même que la précédente et sa suivante. Pas tout à fait, mais presque." Et nous voilà engagés dans les doutes de nos propres perceptions. Nous sommes touchés en tant que personne avec notre mémoire et nos affects et aussi en tant que corps et stature dans l'espace de cette exposition à la seconde où nous nous exerçons à l'acte de voir. Et nous sentons bien que tout cela flotte et est indécis, et que les sculptures et les dispositifs en apparence si simples à décrypter nous regardent et questionnent notre présence et notre indécision.

Le monde est rond de Gertrude Stein commence ainsi: "En ce temps-là le monde était rond et on pouvait tourner tout autour en rond et en rond". Pauline nous permet de repenser à un monde qui tournerait rond ou presque. De le comparer à celui que nous vivons. De nous abandonner aux vertiges de ritournelles qui calment un peu nos peurs et d'en ressortir plus forts.

Jean Pierre Castex, mai 2021

Vue de l’exposition *Mana Island*, Le Préâvie, 2021.

CYCLONE
Sculpture-installation, dimensions variables, 2021.
Aquarium sphérique (25x10cm), aquarium sphèrique, eau, sable, table support ronde (100cm de diamètre), image de désert (ile de Fuerteventura), moteur avec aimants, caméra, vidéoprojection en direct.

https://vimeo.com/635429138

BLIZZARD
Sculpture-installation, dimensions variable, 2021.
Aquarium de verre posé sur un support métallique (75x30x40cm), boules polystyrène, ventilateur, micro amplificateur, caméra, vidéoprojection en direct.

https://vimeo.com/635439497

CYCLOVOLUTE
Sculpture-installation, dimensions variables, 2021.
Impression photo de nuages en cône mobile (50x5cm),
sculpture blanche en bois et plâtre (50x30x70cm),
pâles mobiles (50x50x80cm), lumière noire, caméra,
vidéoprojection en direct.

Une Genèse

2014

Dispositif performé, 2014.
Installation-performance, soutenance du DNSEP, Palais des Arts de Toulouse.
13 sculptures-instruments (matériaux divers), cameras live, vidéoprojections live, sons live amplifiés, dimensions variables, environ 40 minutes.

L'activation de plusieurs objets crée ou épuise des images de planètes, de laves, de tempêtes, de magma... Selon une composition préalablement écrite j'active successivement ces objets, qui vont alors «bouger» et produire des images en mouvement, redimensionnées par le moyen de la vidéo, et des sons amplifiés. Ma gestuelle est à l'origine de leur forme et de leur qualité sonore. Cette gestuelle s'apparente à celle d'un instrumentiste pour une pièce musicale.

Une genèse questionne les possibilités d'une création d'un monde.

Vues de la performance *Une Genèse*, Palais des arts de Toulouse, 2014.

https://www.youtube.com/watch?v=nF-eOs0wjz4

Vues de la performance *Une Genèse*, Palais des arts de Toulouse, 2014.

Vues de la performance *Une Genèse*, Palais des arts de Toulouse, 2014.

Vue après la performance *Une Genèse*, Palais des arts de Toulouse, 2014.

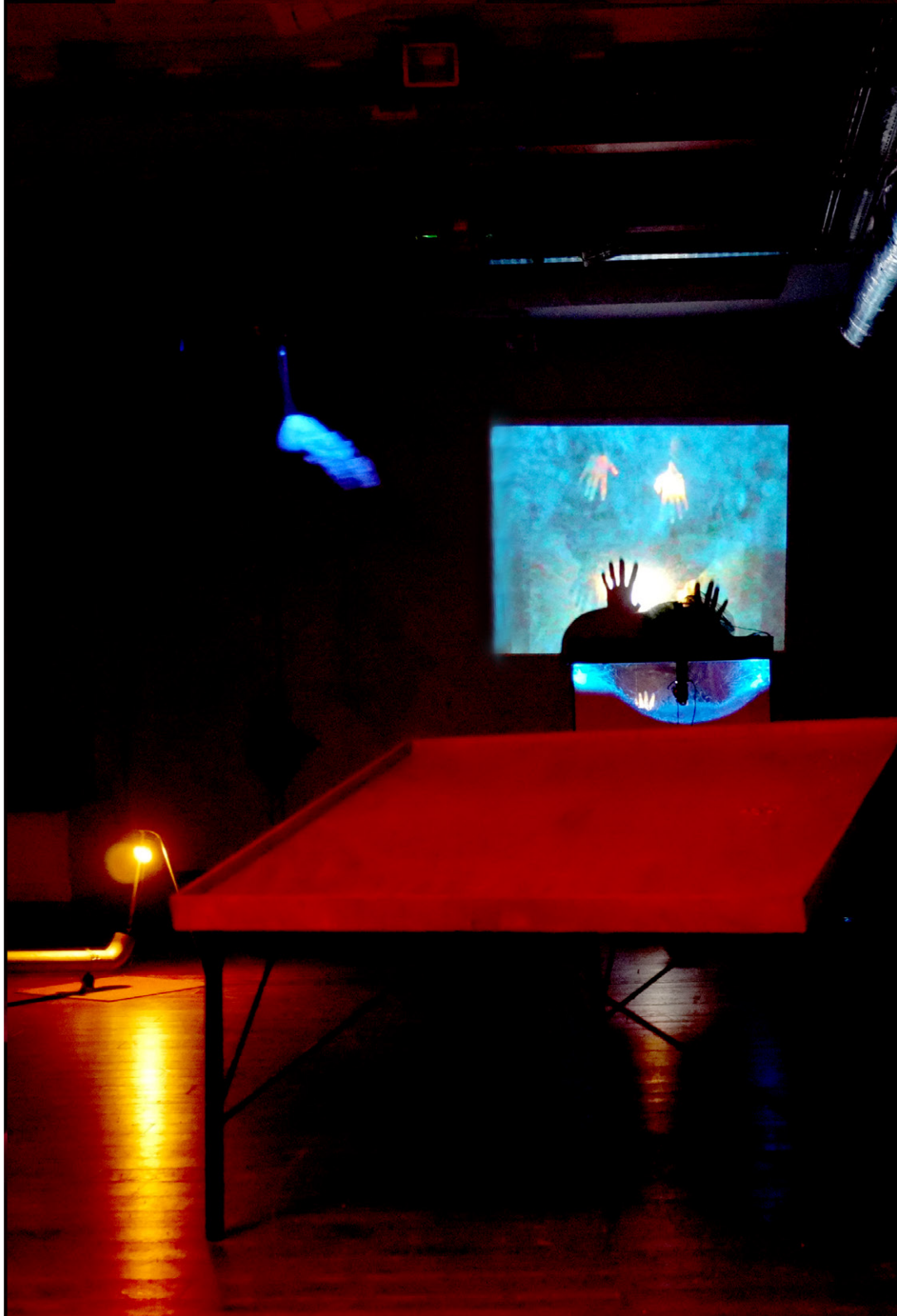
Soleils Debout

2016

Performance-installation, Anis Gras - Le Lieu de l'Autre, Arcueil.
Sculptures-instruments (matériaux divers), textes, deux comédiennes, cameras live, vidéoprojections live, sons live amplifiés, dimensions variable, 35 minutes.

Soleils Debout est le prolongement d'une installation plastique et d'une performance (Une genèse) qui questionne le chaos. Les textes qui le composent, affrontent les pensées apocalyptiques; il m'importait d'imaginer une forme en vis-à-vis des événements qui s'imposent à notre actualité. Faire acte dans une organisation proche du théâtre me permet de rendre ductiles les matières et les objets pré-conçus. Ainsi, les sculptures, les vidéos et les sons ont été travaillés dans la masse, adaptés à un nouveau contexte d'apparition du travail. Les textes ont été ré-écrits pendant le travail en résidence pour trouver un équilibre entre les voix, les présences et les objets.
Soleils debout est hybride entre installation, théâtre et performance.

Vues de la performance ***Soleils Debout***, Anis Gras, 2016.



détail ; disque de la 9e symph. hymne à la joie de Beetoven, feuilles d'or

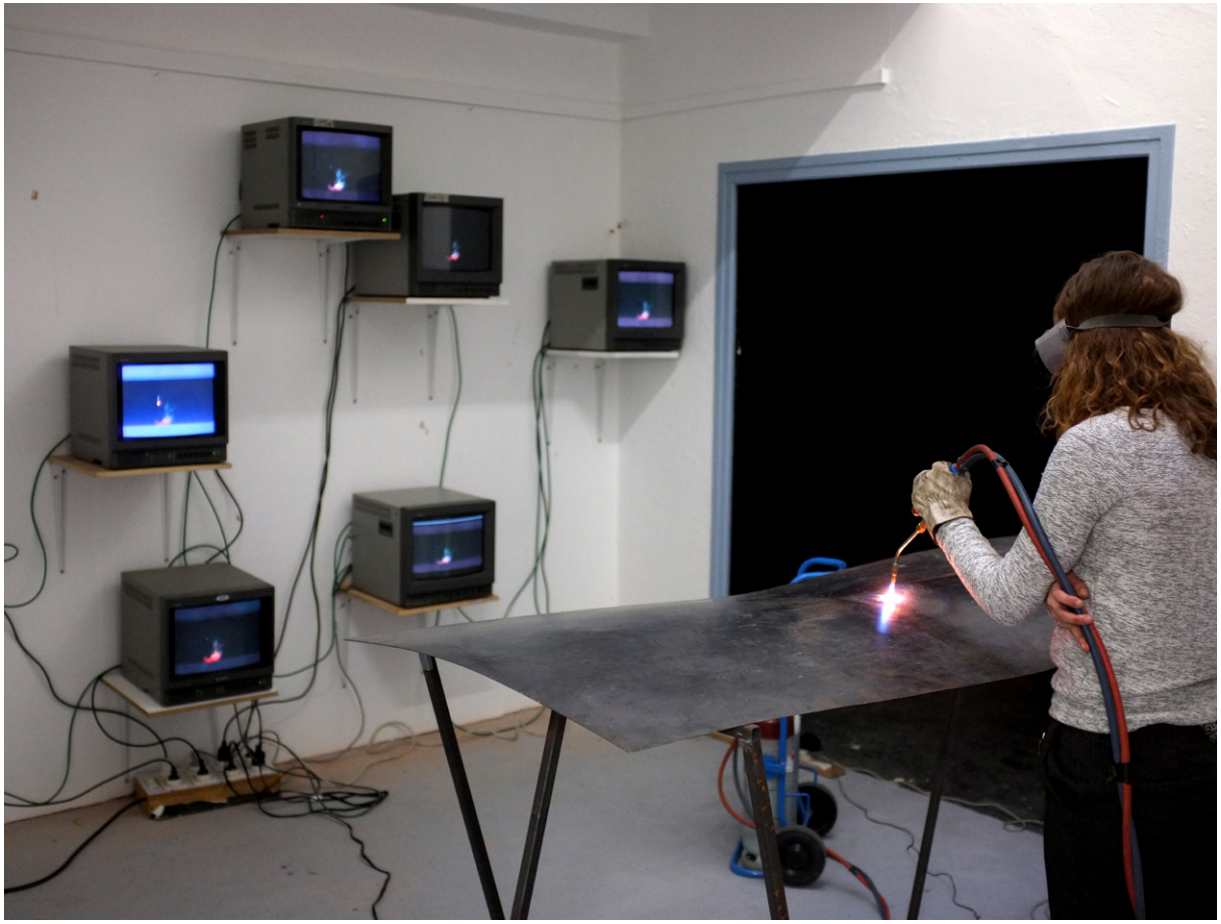
Vue à la fin de la performance *Soleils Debout*, Anis Gras, 2016.

Magma

2019/2017/2014

Permormance-installation, Le Marquis de l'Ile, Ile-st-Denis, 2019/La Station Gare des Mînes, Paris, 2017/ Isdat, Toulouse, 2014.
Plaque de métal, chalumeau, bouteilles de gaz, 8 moniteurs vidéos, ou vidéoprojection seule, caméra live, vidéo live, son live amplifié et tranformé numériquement par capteur de chaleur, dimentions variables, 10 minutes.

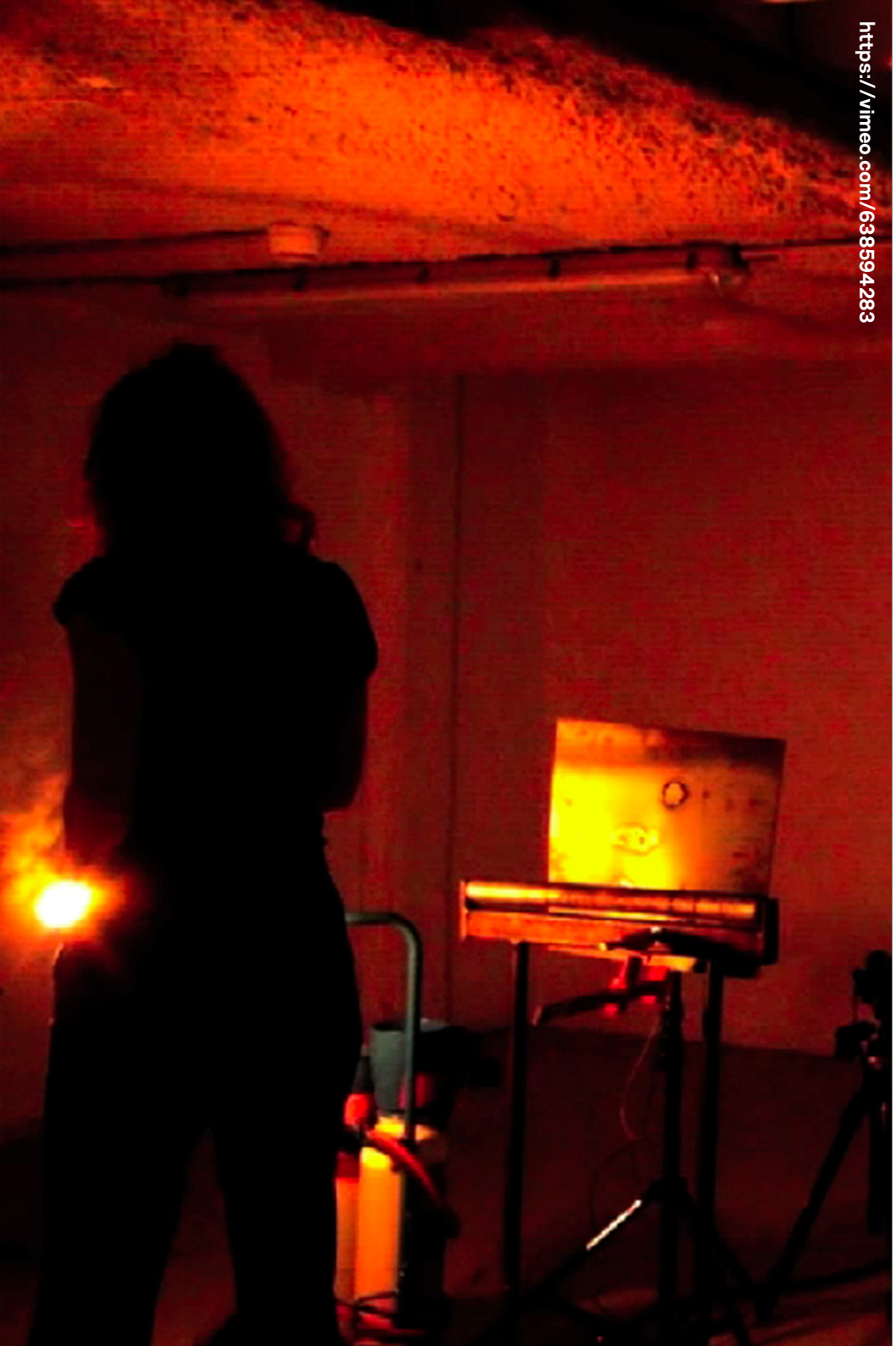
Traitement au chalumeau sur une tôle de métal. Je projette en simultané le résultat de cette action sur un mur. Par ce dispositif se produit un phénomène d'agrandissement du chalumeau au magma. Un agrandissement de l'atelier au cosmos. Le son de la plaque en fusion est également amplifié et modifié en direct.
La performance se termine au moment où la plaque est percée par la flamme.



Vue de *Magma*, La Station, 2017.

Vue de *Magma*, Palais des Arts de Toulouse, 2014.

Vue de *Magma*, La Station, 2017.



Vue de *Magma* réalisée dans le noir complet, Le Marquis de l'île, soirée spéciale artist-run Space, 2019.

Burn OUT

2015

Exposition collective, cur. Pauline Bessières, Galerie L'Amour, Bagnolet.
Installation in-situ ; ***Plus de Seau Plus d'Eau Plus de Lune***.
Vidéo circulaire en boucle, projecteur lumineux, monte charge, rails à placoplâtre, matériaux divers, dimensions variables.

«La grande sculpture de Pauline Bessières, qui domine la pièce (...) est suspendue en l'air comme une planète, et se confronte avec une projection d'arbres se balançant au gré du vent, dans une forme circulaire, comme un reflet de la sculpture suspendue. La légèreté dialogue avec la densité ; c'est un jeu de forces déjà présent dans le récit même qui a mené à l'élaboration de l'œuvre – un conte chinois racontant l'histoire d'un seau d'eau qui, renversé, ne permet plus d'y contempler le reflet du ciel ; « Plus d'eau, plus de lune » dit l'histoire. La dimension de la perte et des forces qui s'agitent pour rester en équilibre (les tiges de métal qui se contorsionnent de façon presque théâtrale, dramatique, cet imposant volume suspendu, le vent dans les arbres...) est bien présente, et ajoute une tension à ce qui pourrait n'être qu'une simple contemplation.»

Sarah Si Ahmed,
Le Bourdon – Actualité de l'art contemporain, janvier 2016

Vue d’ensemble de l’exposition *BurnOUT*, Galerie L’Amour, 2015.

Vues détaillées de l'installation in-situ *Plus de Seau Plus d'Eau Plus de Lune*.

Le Crépuscule

2018

Installation vidéos in-situ, Musée d'Arts et d'Histoire de Saint-Denis
Vidéo Crépuscule #1 à l'échelle 1:1, plan fixe, boucle de 18min,
vidéo Crépuscule. #2, diffusion TV HD 32'', plan fixe, boucle de 8 min.

Chaque élément de l'installation est un enregistrement en temps réel d'une action et d'un dispositif. Le dispositif est un miroir à la dimension d'une porte placé dans une forêt. Dans le miroir se reflète l'image d'un personnage, qui par un phénomène osmotique avec les éléments qui l'entoure, recouvre son corps de noir à mesure que la lumière solaire décline. Le temps du crépuscule, la dimension d'une porte désignent l'espace d'un franchissement. L'image du personnage et celle de la forêt disparaissent en même temps. Les bruits des animaux et du vent, les bruissements qui, dans le noir, permettent d'imaginer un autre espace.
La grande vidéo enregistre l'image reflétée dans le miroir. Chaque enregistrement (vidéo et son) est désynchronisé dans la durée. Le spectateur n'a aucune change d'avoir la même relation d'image.

Vue d’ensemble de l’installation vidéos *Crépuscule*, Musée d’Arts et d’Histoire de Saint-Denis, 2018.

Extrait de la vidéo *Crépuscule 1*, diffusion à échelle 1:1.

Extrait de la vidéo *Crépuscule 2*, diffusion TV Full HD 32''.

Extraits de la vidéo *Crépuscule #2*, TV Full HD 32’’

Dé
Natura é

2017

Installation in-situ, Galerie des Pénitents, Luzech.
Peuplier calciné, (15x5 m), miroirs et vitres aux dimensions variables, dessin sur mirroir, 19 néons, bande sonnore en boucle et modfifié num&riquement par déteceurs de présence.

«Le lieu même de la Chapelle a été un point de départ prépondérant. Il imposait des dimensions, la scénographie de la liturgie chrétienne, des couleurs de lumières et des motifs. Il se profilait comme une évidence le fait que tout ce qui serait posé là buterait ou serait absorbé par la force de l'édifice. Aucun désir de jouer contre le lieu, ni de feindre un quelconque sentiment religieux. Cet arbre dont les dimensions correspondent à celles de la Chapelle est le pivot de l'installation. Nous partons de la nature et nous y revenons dans tous les sens et toutes les étendues et la pensée d' Épicure et de Lucrèce nous accompagne pour une marche tranquille et attentive. Nos songes sont habités par la présence de l'arbre qui désigne les murs. De nombreux détails lui font écho et nous voilà déjà en train de nous souvenir de cet arbre là semblable à tous les autres.»

La dépêche du midi, juillet 2017

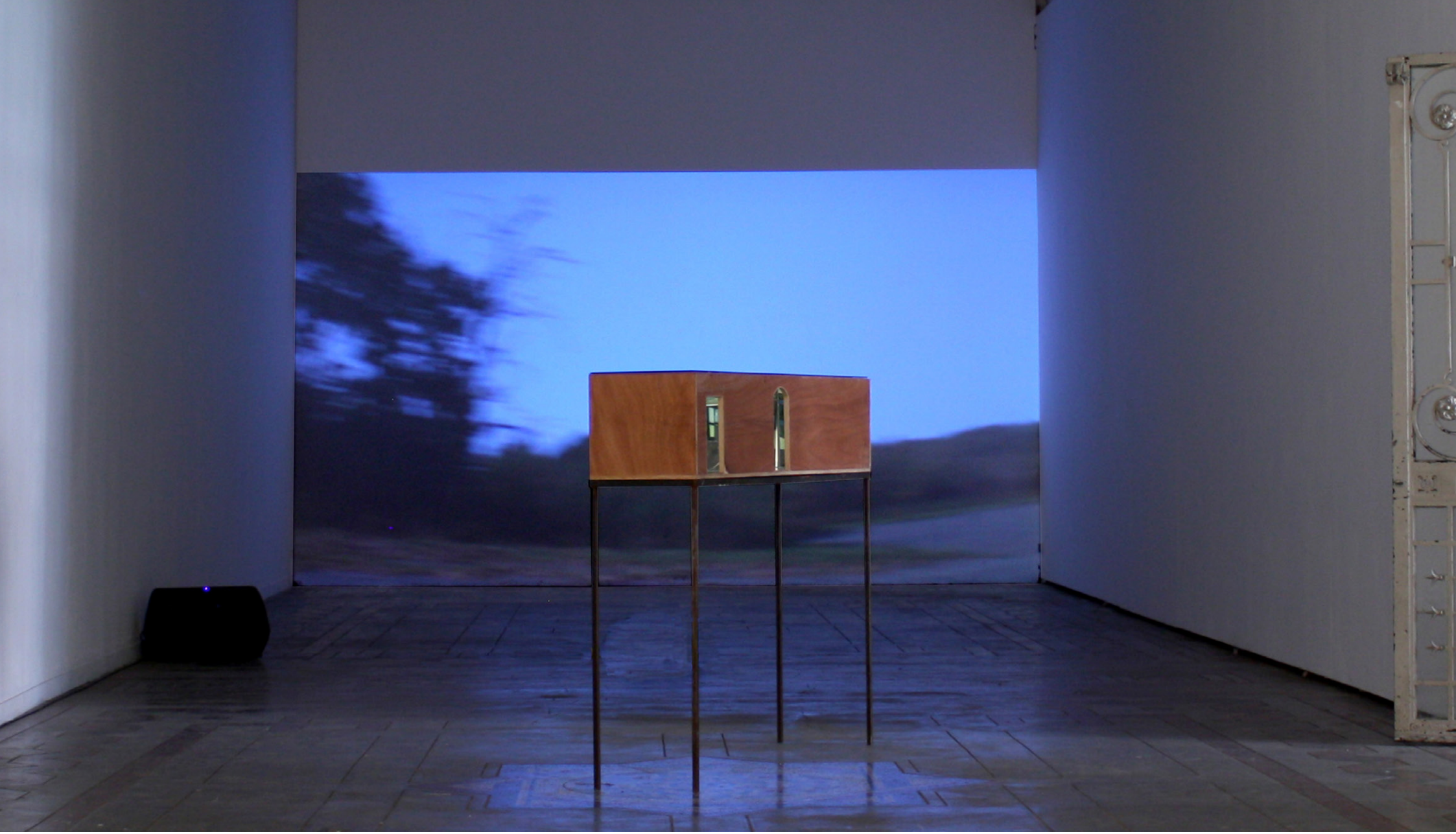
Vue d'étaillée de *Dé Natura é*, Galerie des Pénitents, 2017.

Le Psychomantium

2012

Installation in-situ, Palais de arts de Toulouse, Réseau PinkPonk.
Vidéo en boucle vidéoprojetée à échelle 1:1, vidéo en boucle vidéoprojetée au plafond, sculpture au centre ; *Le Psychoméntium* (bois, miroirs,verre, résine transparente, métal), 170cm/40cm/40cm, série de 27 dessins (A4 et A3), multi-diffusion sonore en boucle.

La sculpture au centre de la salle est le point central du dispositif. Elle représente le Palais des arts en modelé réduit. Il fait référence aux psychomantiums qui sont des salles aux murs recouverts de miroirs et qui permettent de rester en communication avec l'au-delà. La répétition joue un rôle important. Répétition du son; deux voix dans le son, l'une rythmique, puisque mécanique, l'autre un chant, celui de l'air, du vent, et qui varie.
Le spectateur est prit dans un espace qui perturbe les notions de temporalité et d'échelle; un espace qui interroge notre dimension. Les dessins portent la traces d'une humanité, ils ont été fait dans une respiration, un geste comme tentative d'échapper au gouffre du psychomantium.

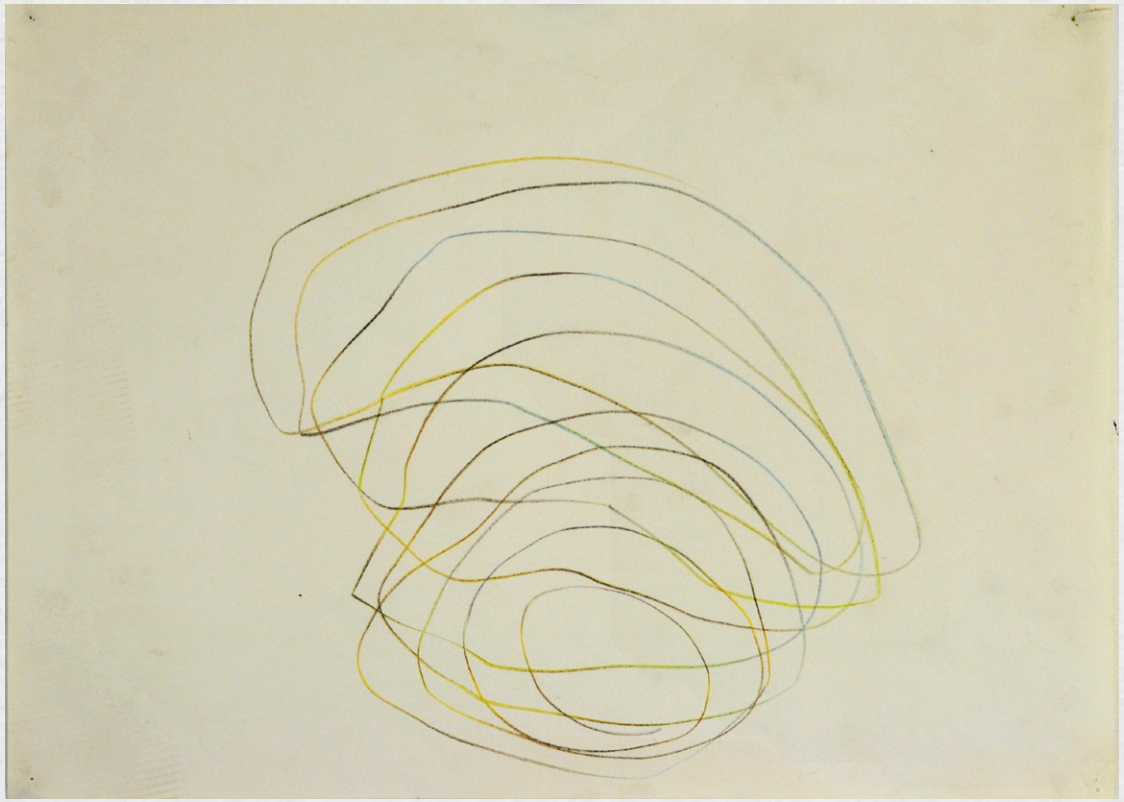


Le Psychomantimiun
Bois, miroirs, verre, résine transparente, métal,
170cm/40cm/40cm

Psychomantimiun
Vidéo à échelle 1:1 en boucle.
Travelling en 360° dans un espace EDF.

Le Psychomantimiun
Installation in-situ, 2012.
Vidéo à échelle 1, vidéo circulaire au plafond, sculpture au centre (170cm/40cm/40cm), sculpture, série de 27 dessins (A4 et A3), multi-diffusion sonore.

Le Psychomantimiun
Sculpture représentant le Palais des Arts en modèle réduit, paroits en miroirs (200x50cm). Petite sculpture en demi-sphère à figé les mouvement de l'air, cylicone (20cm de diamètre).



Tentatives de représentation des mouvements de l'air
Serie de dessins 27 dessins.
Format variants entre A4 et A2.
Palais des Arts de Toulouse, 2012.

" Je sais qui j'étais quand je me suis levée ce matin mais je crois que j'ai dû changer plusieurs fois depuis. "

Les aventures d'Alice au Pays des Merveilles, Lewis Carol

2022

Installation in-situ,; *Fuerteventura*, Atelier Floréal, Bagnolet
Onze sculptures «mouvement figé de l'air» en plâtre et en résine, 3 collages encadrés (23x31cm), collage sur mur (150x200cm), photographie noir et blanc (130x180cm), ventilateur de plafond, structure au sol (sable blanc, sculpture répétée en plâtre), sculpture-boîte entièrement recouverte de miroirs.

Cette installation a été réalisée dans mon atelier à partir de mon expérience récente de l'ile de Fuerteventura. Il prend comme point d'appui l'éolienne, à la fois pour ses qualités formelles et symboliques. Collages peints et photographiques, objet mobile, sculptures composent cette installation. tout est rond, cyclique, sphérique et tout tourne sur soi-même. Chaque objet répète (entièrement ou partiellement) un autre objet présent dans l'installation. La représentation de l'atelier dans lequel se trouve l'installation est également reprise grace à une grande photographie. Le spectateur est prit dans un espace qui perturbe les notions de temporalité et d'échelle; une mise en abime de l'atelier comme lieu de création et d'inventions infinies de mondes.

Février 2022

Vues détaillées de l’installation *Fuerteventura,* Atelier Floréal, 2022.

Vues détaillées de l’installation *Fuerteventura,* Atelier Floréal, 2022.

Vues détaillées de l’installation *Fuerteventura,* Atelier Floréal, 2022.

Pauline Bessières

Siret : 80894707000029
MDA : 7487202662149
Permis b

Née en 1986. Vit et travaille à Paris..
Avec une approche pluridisciplinaire, Pauline Bessières réalise des performances sonores ou des théâtres d'objets et son corps apparaît parmi ceux des comédiens et des danseurs. Chaque fois que possible elle s'engage dans des voyages dont elle ramène le souvenir/ témoignage/trace d'une relation étroite avec les éléments primordiaux. À partir de cet univers vécu ou fantasmé, elle construit des dispositifs qui mêlent technologies et procédés empiriques, et qui nous permettent de nous immerger dans les éléments ou de nous en extraire. Elle donne forme à la question : « que disons-nous lorsque nous nous proposons de faire corps ? ».

FORMATION

2018 MEEF- Metiers de l'enseignement en Arts-Plastiques, Univ. Paris 8
2014 Dnsep avec mention, Isdat - Institut Supérieur des Arts de Toulouse
2012 Dnap avec félicitations, Isdat - Institut Supérieur des Arts de Toulouse
2009 Prépa public aux Grandes Ecoles d'Art - LES ARCADES, Issy-les-Moulineaux
2008 Formation Arts de la Scène - Centre des arts de la scène d'Arcueil
2007 Dtms - Diplôme de technicien des métiers du spectacle

EXPOSITIONS PERSONNELLES ET EN DUOS

2022 Au delà de l'Okéanos, Le Quai, Pont-de-Barret
Fuerteventura, Atelier Floréal, Bagnolet
2017 Dé Natura é, Galerie des Pénitents, Luzech
2013 Mur, IsdaT, Toulouse
STATEMENT - Etat des lieux? avec Lucia Ahmad, Les Rencontres de Castelfranc 7ème édition, Castelfranc
Azimuts, un journal en Palestine, The international Academy of Art of Palestine exhibitions, Ramallah
2011 La Mer, Festival Artempo, MJC de Cugnaux

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2022 (à venir), Le LABservatoire, Yzeron
2021 Mana Island, Le PREavie, cur. Miguel Miceli, Le Près-Saint-Gervais
2018 Le temps : Point de vue n°18, Musée d'Art et d'Histoire de Saint-Denis, cur. Emmanuelle Guedon, St Denis
S'effacer, Atelier Faltot, Montreuil
2015 Nightclubbing, Le Point Éphémère, cur. Alisa Phommahaxay, Paris
BurnOUT, Galerie L'Amour, cur. Pauline Bessières, Bagnolet
EvenCinema, Festival (off) Les Rencontres de Castelfranc, cur. Pauline Bessières, Castelfranc
La voiture au fond du jardin, association Ça-pique, Aulnay-sous-Bois
2014 Le complexe de Wilson, cinéma multiples, Gaumont Wilson, cur. Morgane Tschiember, Toulouse
2013 L'inconnu me dévore, Croix Baragnon, cur. Morgane Tschiember, Toulouse
Désexpérimental, Radio Grenouille, La friche Bel de Mai, cur. Anne-James Chaton, Marseille
MagicRing, Jeu de Paume, Espace virtuel, cur Sonia Marques et Étienne Cliquet. Paris
2012 Etat des lieux d'un Dnap, Week-end de l'art contemporain, Événement Pinkpong, cur. Gérald Petit Toulouse
Xenakis : d'autres lieux pour d'autres musiques, avec le GMEA et la Maison de l'Architecture. Toulouse
2011 Braconnage/Passage, Médiathèque des Abattoirs, cur. Sabine Anne Deshais, Toulouse

PERFORMANCES

2017 Magma, La Station Gare des Mines, Paris
2016 Soleils Debout, Anis Gras Le lieu de l'autre, Arceuil
Projection (Vient Ulysse, acte I), dans le cadre de l'expostion Nightclubbing, cur. Alisa Phommahaxay, Le Point Éphémère, Paris
2014 Une genèse, soutenance du Dnsep, Palais des arts de Toulouse
2013 Vient Ulysse, La friche Bel de Mai, cur. Anne-James Chaton, Marseille

RESIDENCES

2022 (A venir) Le LABservatoire, Résidence de création, Yzeron
Le quai, Résidence de création, Pont-de-barret
2020 Le Préâvie; artiste résident, Le Près-Saint-Gervais
2019 Le Marquis de l'île, artist_run Space, ile-Saint- Denis
2017 Anis Gras, Le Lieu de l'autre, artiste résident, Arcueil
2016 Anis Gras, le Lieu de l'autre, résidence de création, en collaboration avec deux commédiennes, Arcueil
2013 The International Academy of Art, Ramallah, Palestine, résidence d'étude en Palestine

BOURSES

2013 Bourse d'étude en Palestine, Ministère des Affaires étrangères et européennes
2009 Bourse de Mécénas, Fondation Culture et Diversité pour l'Egalité des Chances

INTERVENTION

2015 Colloque entre Art et Philo, «Ce fut un amour contingent et arbitraire», organisé par Antonia Birnbaum et Ana Scrivener, Université Paris 8

COLLECTION

2011 Fond National du Livre de la Médiathèque des Abattoirs de Toulouse

PRESSE

2017 La Dépêche du midi et La dépêche.fr, La chapelle des Pénitents,
2016 Le Bourdon, Actualité de l'Art Contemporain, BurOUT à l'Amour
2015 Les Inrocks. com, expo Nightclubbing
2013 La Dépêche du Midi et La Dépêche.fr, Castelfranc : la photo en trois lieux pour souffler sept bougies

EXPERIENCES EXTA-PROFESSIONNELLES

2019 Professeur contractuelle d'arts plastiques, collège Paul Vaillant Couturier, Champigny-sur-Marne
2018 Vidéo-scénographie du spectacle Hypogées II, Cie d'Ophée
Professeur remplaçante d'arts plastiques, collège Henri Wallon, Aubervilliers
2016 Co-assistante d'Agnès Varda avec Julia Fabri (montage d'expositions en France)
20015 Réseau Môm'artre, atelier d'arts-plastiques en écoles élémentaires (Paris 20)