

Clara Lemercier Gemptel

Vit et travaille à Lille et Paris
claralemerciergemptel.fr
claralemerciergemptel@gmail.com
instagram: @Gemptell
06 84 04 59 90

Influencée par le cinéma d'horreur, je crée dans mes films des corps divers (creux, stéréotypés, angoissants, fantomatiques) qui me permettent de décortiquer les codes cinématographiques, normes esthétiques, rapports de forces et de domination qui conditionnent la représentation des corps à l'image. Créer ces corps cinématographiques étranges, envers lesquels aucune identification n'est possible, est pour moi une manière d'affirmer que l'image d'un corps est avant tout le produit d'un discours (politique, social, culturel, historique) d'un rapport au réel, à l'espace-temps: une définition idéologique de l'individualité.

Tout en me détachant de dispositifs documentaires, pour réaliser mes films, je m'appuie sur des situations réelles ainsi que des témoignages individuels et collectifs. Je cherche ainsi à percevoir comment ces discours et ces représentations impactent notre rapport au réel et à l'altérité.

Val-de-Reuil, 2019, photographie.

SOMA

Film, 47min 15s, HD,
1 canal, Stéréo/ 5.1, 2024

<https://vimeo.com/988040449>
code : Voices2024

SOMA

Dans le vacarme permanent des machines, des voix de travailleurs et de travailleuses se font entendre. Des cadres, des infirmières, des assureurs, des commerciaux qui décrivent, avec leurs propres mots, les divers mécanismes, organisations du travail, violences, qui les ont amenés à développer une multitude de symptômes de souffrance physiques et psychiques. En incarnant tour à tour ces récits individuels, d'étranges silhouettes blanches tentent de redonner un corps à ces voix anonymes. Elles traversent ainsi plusieurs espaces labyrinthiques vidés de toute présence humaine: salles d'archives, hangars industriels, blanchisserie hospitalière, bureaux abandonnés.

Screen issu de *Soma*, 2023, 47min15s, représentant la comédienne Fanny Godel-Reche.

La machine à influencer

Installation vidéo et sonore, 4 écrans
06min 05s, HD, Stéréo / 2.1, 2022

Vidéo de l'installation:
<https://vimeo.com/752157994/b5aabfc817>

Bande son de l'installation:
<https://vimeo.com/768551041>
code: blanchisserie

Des centaines de tenues hospitalières glissent le long de rails métalliques. Aucune intervention humaine ne semble régir cette immense et bruyante machine qui trie, lave et repasse les vêtements. Le bruit est assourdissant. Du côté des spectateurs, sur le quatrième écran, un liquide blanc et visqueux apparaît. Il s'écoule lentement jusqu'à fait apparaître la silhouette d'un corps. L'individu se lève puis disparaît.

Entourés par les images et les sons de cette usine, les visiteurs se mêlent aux divers corps qu'elle produit, impersonnels, anonymes, uniformes, fantômatiques.

« Hence, it will be as important to think about how and to what end bodies are constructed as is it will be to think about how and to what end bodies are not constructed »

Judith Butler,
Bodies that Matter, on the Discursive Limits of «Sex»,
[1993], New York, Routledge Classics,
2011, p. 12-24.

Vue de l'installation de *La Machine à influencer* pour le Prix de Paris, septembre 2022, ENSBA de Lyon.
4 écrans, 4 vidéoprojecteurs, 2 enceintes, 1 caisson de basse, 1 ampli.

TEAM SPIRIT

Film, 11min 03s, HD,
1 canal, Stéréo/ 5.1, 2022

<https://vimeo.com/699067676>
code: SPIRIT

TEAM SPIRIT

Une équipe sportive éclairée par de puissants projecteurs s'entraîne dans un espace vaste et sombre. Leurs corps s'y confrontent, s'y soutiennent et s'y effondrent collectivement. Les bruits des cris, gestes, souffles et chutes se mêlent dans l'espace sonore jusqu'à ne plus former qu'un seul et même organisme bruyant. Un corps collectif, à la fois discipliné et solidaire, dans lequel chaque individu s'efface au profit de la structure fragile et informe du groupe.

Installation de *TEAM SPIRIT* réalisée dans le bâtiment 22 du Théâtre des Subsistances, DNSEP ENSBA de Lyon, juin 2022.
1 écran suspendu de 400cm x 250cm, 1 projecteur, 1 ampli, 2 enceintes.

Posez vos mains sur son corps

Installation vidéo et sonore,
1 canal, 06min 16s, HD, Mono, 2022

<https://vimeo.com/756818140>
code: AUDIOGUIDE

Posez vos mains sur son corps

Une femme, dans la nuit, mime la bande son d'un audioguide.

Celui-ci provient de l'exposition *L'art et la matière, prière de toucher* créée par les musées des beaux-arts de Lyon, Nantes, Lille, Rouen et Bordeaux en 2021. Ainsi détourné, remonté et rejoué, l'audioguide décrit désormais spécifiquement l'expérience tactile supposée des spectateurs touchant les corps sculptés féminins. En l'absence des œuvres elles-mêmes, les mots et expressions choisis pour les décrire mettent en évidence, malgré eux, la manière dont les canons esthétiques issues de l'histoire de l'art occidental imprègnent toujours aujourd'hui notre perception des corps. L'installation est constituée d'une projection et de plusieurs audioguides à disposition des spectateurs.

Vue de l'installation *Posez vos mains sur son corps*, pour Prix Linossier en septembre 2022, ENSBA de Lyon.
1 vidéoprojecteur / 4 casques / 4 moniteurs HF / 1 carte son / 2 bancs.

Matte paintings

Le *matte painting* est une technique cinématographique consistant à peindre la représentation d'un paysage, d'un décor ou d'un lieu éloigné afin de créer à l'image l'illusion d'un environnement qui n'est pas présent sur le lieu de tournage.

Les 10 photographies qui composent cette série d'images ont été réalisées à l'intérieur de carrières de pierre et d'usines de conditionnement de calcaire en activité dans la région du Salzkammergut en Autriche ainsi qu'au musée de l'histoire minière d'Hallstatt. Les espaces, objets et personnages qui y sont représentés dessinent un récit national fantasmé, imprégné des modes narratifs hollywoodien et de l'iconographie du cinéma de science-fiction.

1.

2.

3.

1. Matte paintings n°1, photographie réalisée en résidence à Bad Ischl, Autriche, 2023.
2. Matte paintings n°5, photographie réalisée en résidence Bad Ischl, Autriche, 2023.
3. Matte paintings n°2, photographie réalisée en résidence Bad Ischl, Autriche, 2023.

Protocole n°11

1er épisode de la série
de film Protocole,
1 canal, 10min 00s,
HD, Stéréo, 2021

<https://vimeo.com/711236677>

Protocole n°34

2ème épisode de la série
de film Protocole,
1 canal, 10min 38s,
HD, Stéréo, 2021

<https://vimeo.com/711211977>

Protocole n°44

3ème épisode de la série
de film Protocole,
1 canal, 12min 08s,
HD, Stéréo, 2022

<https://vimeo.com/711212323>

Série Protocole

Deux amies, assises autour d'une table, décrivent des images qu'elles tiennent entre leurs mains. Celles-ci représentent des corps morcelés ou entiers, vivants ou morts, seuls ou en groupe. Jamais le spectateur ne pourra les regarder par lui-même: il est dépendant de leurs descriptions pour se les représenter. À travers une fenêtre, une étrange créature observe la scène.

La série de films *Protocole* est la déclinaison d'un seul et même film à l'intérieur duquel s'opèrent, à chaque épisode, diverses modifications. Les comédiennes, les images décrites, les méthodes de tournage, les points de vue, les trucages, la synchronicité du son, changent et évoluent de telle manière que la perception que nous avons des corps représentés se modifie au fil des épisodes: la créature, les deux amis, les corps décrits, apparaissent tour à tour absurdes, réalistes, stéréotypés, inquiétants. À partir d'un synopsis commun, il s'agit de comprendre comment divers techniques cinématographiques conditionnent et transforment notre manière de percevoir les différents corps représentés.

Le numéro de chaque épisode de *Protocole* correspond à celui du binôme lors du casting. Ainsi, ces films intègrent volontairement leur réalité de production à leur récit, de manière à ce que les deux deviennent complètement interdépendants.

Vue de l'installation de *Protocole n°44*, dans trois pièces différentes du bâtiment n°22 du Théâtre des Substances, juin 2022. 3 écrans / 3 bancs / 6 enceintes.

Séquence n°8

Film, 04min 30s, HD,
1 canal, Mono, boucle, 2021

<https://vimeo.com/565200594>

La modèle d'une de mes séries photographiques trie les images que j'ai faites d'elle. Elle en sélectionne un certain nombre afin d'en constituer un ensemble. Des images qu'elle montre par la suite à la caméra créant ainsi une forme de séquence cinématographique, image par image.

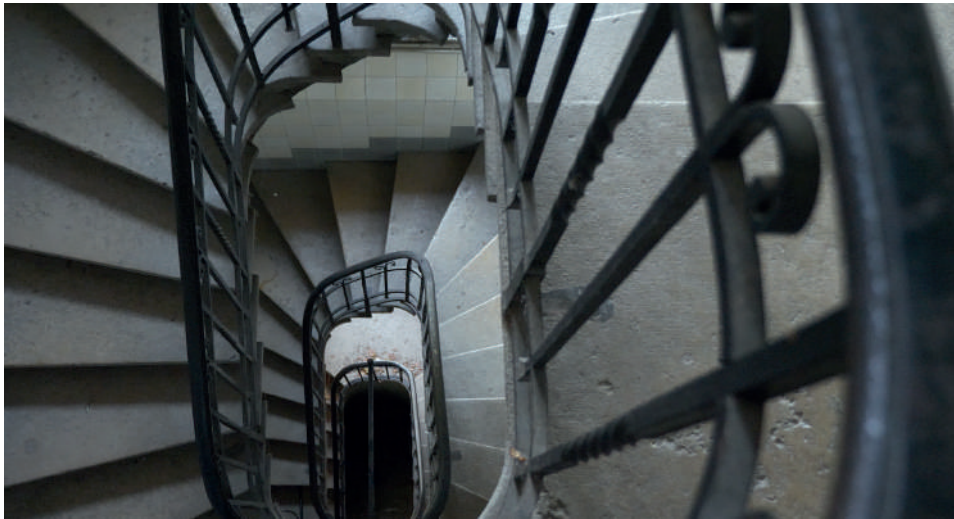
Une mise en mouvement du corps photographié qui, pour une fois, est réalisée par celle qui s'y trouve représentée.

Listen to the house,
An echo-hauntology of the Villa Gillet

Film, 15min 04s, HD,
1 canal, Stéréo, 2021

<https://vimeo.com/559865853>
code: 0706

Listen to the house, An echo-hauntology of the Villa Gillet

Créé aux côtés de Lise Lebleux (artiste sonore), Agnès Gayraud (musicienne et philosophe) et François Virot (musicien), ce film est une balade sonore à l'intérieur de la Villa Gillet, l'ancienne demeure d'une riche famille d'industriels lyonnais, devenue aujourd'hui la maison internationale de l'écriture contemporaine. Il s'agit à travers ce film d'appréhender l'histoire du lieu, non pas uniquement du point de vue de son architecture, mais aussi à partir de ces caractéristiques sonores. Escalier, cave, grenier, grand salon, chaque espace, objet, surface, devient durant cette exploration notre terrain de jeu. Nous y faisons résonner notre présence de multiples manières: grâce à des objets trouvés, nos voix, nos gestes, nos instruments de musique. Uniquement composé à partir de plans fixes, ce film se positionne du point de vue de celle qui reçoit ces présences et qui les fait résonner: la maison elle-même.

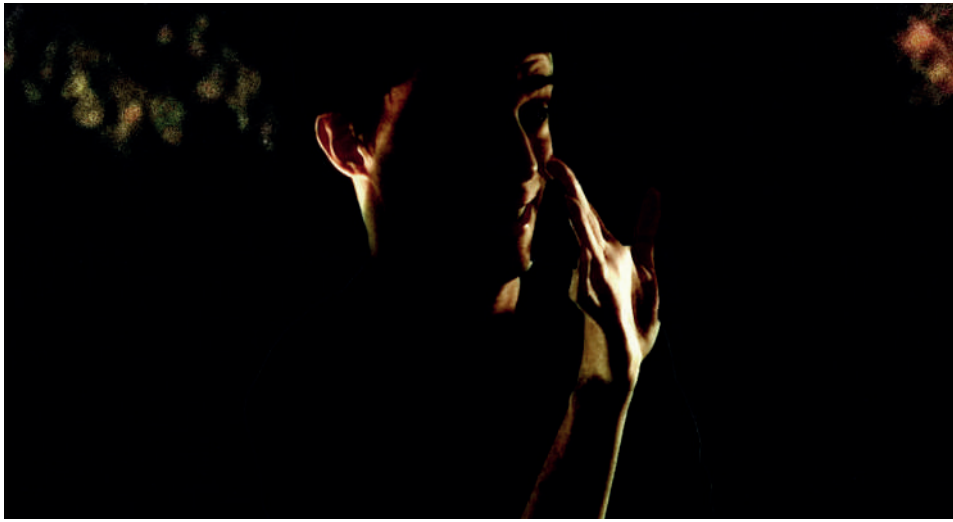
Vue de la Villa Gillet à Lyon, durant la résidence de création de *Listen to the house*, février 2021.

Bruissements

Film, 04min 07s, HD,
1 canal, Stéréo, 2019

<https://vimeo.com/326872707>

Dans la nuit, au fond d'un jardin, trois hommes discutent. Le son du vent dans les feuillages nous empêche d'entendre leur conversation. Étonnamment, les bruits de leurs gestes, frottements, souffles sont, eux, bien audibles. Alors que la caméra se rapproche, l'identité de chacun des protagonistes se trouble.

Mort - Nés

Rassemblant 21 photographies réalisées entre 2017 et 2022, cette édition est le résultat de cinq années de recherches visuelles. Les images qui s'y trouvent ont été fabriquées à partir d'éléments provenant de mon quotidien que je relie volontairement, à travers des jeux de mise en scène, à diverses iconographies liées à une certaine histoire européenne de la peinture et à une histoire cinématographique du personnage.

Des photographies qui sont de ce point de vue à la fois des expérimentations, des hypothétiques projets de films, mais aussi des remakes d'images déjà-vues, fantomatiques, iconiques, qui ont marquées selon moi notre manière (et notamment la mienne) de représenter un corps à l'image.

1.

2.

3.

1. Édition de 21 tirages, 30x55cm, 2022 photographiée au bâtiment 22 du théâtre des Subsistances à Lyon.

2. Série de photographie *Chloé* réalisée en résidence à Moly Sabata, 2020.

3. Série de photographie *Yónah*, à Lyon, 2021.

Dans cet essai, j'ai analysé cinq scènes de films à partir des concepts de corps substantiels et de corps abjectes définis par Judith Butler dans son livre *Ces corps qui comptent*. *Vampyr* de Dreyer, *San Clemente* de Depardon, *Videodrome* de Cronenberg, *The Act of Seeing with Own One's Eyes* de Brackage, *A Study in Choreography for a Camera* de Deren sont ainsi appréhendés sous l'angle des rapports de force et de domination qui conditionnent la représentation des corps filmés à toutes les étapes du travail cinématographique.

Un travail d'écriture qui vise avant tout à articuler l'inévitable réification des corps filmés par le mécanisme cinématographique, l'impact évident du cinéma dans notre définition culturelle et sociale de l'individu, avec la possibilité d'un cinéma qui en assumant pleinement la réification qu'il exerce sur les corps soit également porteur d'un autre rapport à l'altérité.

« Ainsi, percevoir les corps filmés comme un champ d'expérimentation, un laboratoire infini à la manière de Frankenstein, est une conception du corps-cinéma qui permet à la fois de se détacher des conceptions naturalistes du corps mais également des considérations moralisatrices qui érigent le corps comme une chose inaliénable, définie, fixe. Cet écrit, bien loin de vouloir créer une éthique ou un protocole de représentation des corps, travaille au contraire à sa désacralisation. Il est une invitation à le considérer comme un outil politique parmi tant d'autres, que l'artiste peut ou non utiliser afin d'en tirer les effets politiques, sociaux, historiques et plastiques souhaités.

[...]

Mes films sont donc autant de tentatives de faire un cinéma qui ne renouvellerait pas les systèmes de privilèges et de stigmatisations des corps, mais qui élabore des lieux d'expérimentations pour d'autres modes d'existence et d'individualité. C'est pour cette raison que je défends un cinéma qui avoue qu'il ne parle pas d'autrui, qui ne le représente pas, qui ne le comprend pas, un cinéma qui produit, bien au contraire, des corps creux, réifiés, opaques, qui, assumés comme tels, ouvrent la possibilité à de nouvelles utopies sociales, débarrassées de la volonté de posséder l'autre. » pages 171-172.

Vit et travaille à Lille et Paris
claralemerciergemptel.fr
claralemerciergemptel@gmail.com
instagram: @Gemptel
06 84 04 59 90

Expériences artistiques ; expositions, festivals, résidences

- 2024 Exposition collective dans le cadre des *villes européennes de la culture 2024*, Bad Ischl, Autriche.
Projection de *TEAM SPIRIT* au centre culturel Shatian à Shenzhen, Chine.
- 2023 Projection de *TEAM SPIRIT* au festival des Inaccoutumés à la Ménagerie de Verre, Paris.
Projection de *TEAM SPIRIT* au centre d'art TANK de Shanghai pour le *Cinedans Tour de Nowness China*.
Résidence de création d'un mois dans le cadre des *villes européennes de la culture 2024*, Bad Ischl, Autriche.
Exposition collective de la *Biennale de la jeune création* de Mulhouse au *MoToCo*, Mulhouse.
Programmation de *TEAM SPIRIT* sur *Saisonvideo.net*, plateforme de streaming.
Mention Spéciale pour *TEAM SPIRIT* en sélection officielle au festival *Si Cinéma*, Centre Pompidou, Paris.
Projection de *TEAM SPIRIT* dans la sélection étudiante du *CINEDANS festival, Eye Filmmuseum*, Amsterdam.
Exposition collective *100% L'Expo* à la Grande Halle de La Villette, Paris.
- 2022 Lauréate du Prix Linossier à l'ENSBA de Lyon pour l'installation *Posez vos mains sur son corps*.
Projection de *TEAM SPIRIT* en sélection officielle Essai / Art vidéo au festival *Côté-Court* de Pantin.
Exposition collective *Histoire d'un ciel en creux: Chapitre II* à la Brasserie Atlas, Bruxelles.
Projection de *Protocole n°11* et *Protocole n°34* en sélection officielle au festival *Si Cinéma*, Caen.
Exposition collective *Clac Slash Crash* à Monôpole, Lyon.
- 2021 Diffusion du film *Listen to the House* sur le site du Centre d'Art Contemporain de Genève, carte blanche de *5Rh floor radio*.
Résidence pour le projet *Listen to the House* à la Villa Gillet, maison internationale des écritures contemporaines de Lyon, avec Agnès Gayraud, François Virot et Lise Lebleux.
Résidence de création dans le cadre du programme *La meute*, à Moly Sabata, Les Sablons.
Diffusion du film *Le joueur* dans la catégorie Art Academy du festival *Vidéoformes*, Clermont-Ferrand.
- 2019 Projection de *Bruissement (Comédie Nocturne)* dans le cadre de *Première Fenêtre* au festival du Cinéma du Réel, Paris.
- À VENIR Exposition du film *Soma* pour la *Biennale d'art contemporain de Lyon*, commissariat par Alexia Fabre (Sept 2024)
Exposition en duo à la *Gare Saint Sauveur* organisée par Lille3000. (Oct 2024)
Exposition du film *Soma* pour le festival *Les Instants Vidéo* à la Friche de la Belle de Mai, Marseille, France. (Oct 2024).
Projection de *Soma* suivi d'un débat avec les membres de la chaire «Valeurs de soin» de l'Université de Lyon, France (Nov 2024).

Études

- 2022 Diplôme national supérieur d'expression plastique avec les félicitations du jury à l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon.
- 2020 Diplôme national d'art avec les félicitations du jury à l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon.