

EDITING
MONTAGE

ARTS

EN MOUVEMENT

EDITING

18–19 MARS

ARTS

2021

COLLOQUE

HEAD – Genève

INTERNATIONAL

EN LIGNE

Editing Arts!
Montage en mouvement

Colloque international
18–19 mars 2021

En ligne

Un art doit apprendre d'un autre l'emploi de ses moyens, même des plus particuliers et appliquer ensuite, selon ses propres principes les moyens qui sont à lui, et à lui seul. (...) Chaque art en s'approfondissant se referme en soi et se sépare. Mais il se compare aux autres arts et l'identité de leurs tendances profondes le ramène à l'unité.

Vassily Kandinsky
Du spirituel dans l'art

Le montage est une offre de surabondance et de confiance, de promesses faites à celui à qui l'on s'adresse.

Marie-José Mondzain
Temps et montage

Intervenant-e-s

Claire Atherton, monteuse

Bertrand Bacqué, professeur d'histoire et esthétique du cinéma à la HEAD

Loïse Bulot, plasticienne et compositrice

Carla Demierre, chercheuse et performeuse, professeure à la HEAD

John Canciani, directeur artistique Int. Kurzfilmtage Winterthur

Dominique Chateau, professeur émérite à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste en esthétique et cinéma

Chloé Galibert-Laîné, doctorante et vidéaste

Delphine Jeanneret, responsable adjointe département cinéma HEAD et curatrice

Selim Krichane, enseignant-chercheur, UNIL EPFL, membre de l'UNIL Gamelab

Doreen Mende, curatrice, théoricienne, professeure associée et responsable du master CCC à la HEAD

Arielle Meyer MacLeod, dramaturge et collaboratrice artistique à la Comédie de Genève

Alexandra Midal, curatrice et professeure en design à la HEAD

Joaquim Moreno, architecte et professeur d'architecture à l'Université de Porto

Nicolas Nova, chercheur et professeur en anthropologie à la HEAD

Nicolas Rabaeus, compositeur et enseignant de composition musicale à la HEM

Benjamin Stroun, historien de la bande dessinée et professeur en communication visuelle à la HEAD

Frederik Peeters, auteur de bande dessinée et illustrateur

Dork Zabunyan, professeur de cinéma à Paris 8

Roberto Zancan, professeur d'histoire et de théorie de l'architecture à la HEAD

Olivier Zuchuat, réalisateur, monteur et professeur de cinéma à la HEAD

Le Département Cinéma de la HEAD organise *Editing Arts! Montage en mouvement* un colloque international portant sur le montage au cinéma et dans les arts contemporains, à la fois rétrospectif et prospectif.

En partant des grandes figures du montage cinématographique (montage alterné, montage parallèle, montage d'opposition), les intervenant-e-s issu-e-s des différents champs de la culture contemporaine sont invité-e-s à discuter les mutations et les évolutions que rencontre la pratique du montage dans l'art et le design (arts scéniques, arts visuels, architecture, musique, littérature, bande dessinée, jeux vidéo, etc.) et à observer la manière dont ces changements peuvent influencer en retour les formes du cinéma.

Ce colloque s'inscrit dans la lignée du colloque *Start Making Sense! Cinéma et arts contemporains transforment l'essai* organisé en 2013 et de *Montage. Une anthologie (1913-1918)*, ouvrage coédité avec le MAMCO en 2018. Il propose d'alterner des conférences fondamentales sur le montage, des dialogues entre théoricien-ne-s, critiques et artistes, ainsi que des performances et projections de films.

Programme

En ligne

Jeudi 18 mars

→

*Le montage cinématographique
et ses effets*

9 h 30

Mot de bienvenue

Julie Enckell Julliard

Responsable du Développement
culturel de la HEAD

Nicolas Wadimoff

Responsable du Département
Cinéma de la HEAD

Delphine Jeanneret

responsable adjointe département
cinéma HEAD et curatrice

Bertrand Bacqué

Professeur d'histoire
et esthétique du cinéma
à la HEAD

9 h 45

Dominique Chateau

Professeur émérite à Paris 1
*Tout montage est un remontage...
ou presque*

10 h 15

Dork Zabunyan

Professeur de cinéma à Paris 8
*L'œil et la coupe: ce que fait
le eye tracking au montage*

10 h 35

Alexandra Midal

Curatrice et professeure
en design à la HEAD
*Bombardé! Le pouvoir du montage:
les Awareness Show des Eames*

10 h 55

Pause

Programme

11 h 10

Table ronde avec

Dominique Château, **Dork Zabunyan**
et **Alexandra Midal**, modération
Bertrand Bacqué

12 h 00

Pause midi

*Séquences sonores, narratives,
performatives et spatiales*

14 h

Loïse Bulot

Plasticienne et compositrice
en conversation avec

Nicolas Rabaeus

Compositeur et professeur à la HEM

14 h 30

Carla Demierre

Chercheuse et performeuse,
professeure à la HEAD
La Chose qui parle – performance

14 h 50

Arielle Meyer MacLeod

Dramaturge et collaboratrice
artistique à la Comédie de Genève
*Espace-temps de l'entre-deux.
Dispositifs de montage entre
théâtre et cinéma dans l'œuvre
de Christiane Jatahy*

15 h 10

Joaquim Moreno

Architecte et professeur
d'architecture à l'Université
de Porto en conversation
avec **Roberto Zancan**
Professeur d'histoire et de théorie
de l'architecture à la HEAD

15 h 30

Pause

15 h 55

Table ronde avec **Arielle Meyer
MacLeod**, **Carla Demierre**,
Loïse Bulot, **Joaquim Moreno**
et **Roberto Zancan**

Programme

Dominique Château

Tout montage est un re-montage... ou presque.

Lavoisier écrivait que « (...) rien ne se crée, ni dans les opérations de l'art, ni dans celles de la nature ». La poétique du montage n'est jamais une création ex-nihilo. Outre que les éléments combinés sont extraits de la réalité, le montage travaille sur des fragments ready-mades. Il n'y a jamais création, mais toujours recréation. D'une certaine façon tout montage est un re-montage... du moins, jusqu'à la limite où la recréation, assouvissant un dessein artistique, peut être créatrice de réalité.

Dominique Chateau

Dominique Chateau est professeur émérite à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Spécialiste en esthétique et cinéma, il a publié : *Cinéma et Philosophie*, Nathan, 2003. *Philosophies du cinéma*, Armand Colin, 2010. *Subjectivity* (dir.), Amsterdam U. Press, 2011. *L'Invention du concept de montage*, Amandier, 2013. *La Direction de spectateur* (dir.), Les Impressions nouvelles, 2015, *Après Charlie : le déni de la représentation*, Le bord de l'eau, 2016. *Screens*, Codir., Amsterdam U. Press, 2016. *Contribution à l'histoire du concept de montage*, L'Harmattan, 2019. *Esthétique de la recréation*, Codir., PUR, 2019. *Une esthétique japonaise*, L'Harmattan, 2019.

Dork Zabunyan

L'œil et la coupe : ce que fait le « eye tracking » au montage

Essentiellement utilisé dans le domaine du neuro-marketing, le « eye tracking », qui analyse les mesures de nos mouvements oculaires, fait l'objet d'une attention croissante au sein des études cinématographiques dans le monde anglo-saxon. Il s'agira d'examiner comment ces mesures, qui se focalisent essentiellement sur ce que l'on voit à l'écran, traite de ce qui, par définition, échappe généralement à la fixation du regard, à savoir la coupe qui sépare deux séquences d'images animées. Il existe toutefois bien une pensée du montage à l'intérieur des film studies qui s'inspirent des résultats de l'oculométrie, et nous tenterons d'en expliciter certains principes (comme la nécessaire continuité entre les plans) aussi bien que les normes qu'elle esquisse implicitement (le montage serait par nature au service de la narration).

Dork Zabunyan

Dork Zabunyan est professeur en cinéma à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Il collabore à différentes revues comme *Trafic*, *Les Cahiers du cinéma*, Critique ou encore *Les Cahiers du MNAM*. Deux de ses ouvrages ont été récemment traduits en anglais : *The Insistence of Struggle – Images, Uprisings, Counter-revolutions* (IF Publications, 2019) et *Foucault at the Movies* (avec P. Maniglier, Columbia University Press, 2018). Il a publié à l'automne 2020 *Fictions de Trump – Puissances des images et exercices du pouvoir* (Le Point du Jour). Il prépare actuellement l'édition d'un ouvrage collectif sur les relations entre esthétique des images et oculométrie (avec N. Delbard, Presses du réel, coll. « Fabula », à paraître en 2021).

Programme

Alexandra Midal

Bombardé!

Le pouvoir du montage : les Awareness Show des Eames

Art X désigne la première projection multimédia dans un département d'art visuel. Montage d'images performé live, et point de départ des *Awaranness Show* des Eames qui traitent « avec sérieux l'art de la persuasion », ces projections conçues à partir d'association constamment renouvelés des mêmes images disséminent des contenus et des messages. S'agit-il d'une coïncidence si ces vagues d'images résonnent avec les images subliminales implantées dans les laboratoires gouvernementaux ?

Alexandra Midal

Alexandra Midal est professeure à la HEAD-Genève, réalisatrice d'essais visuels et commissaire d'exposition. Après *Drive-In* au CAPC (2018-19), sa prochaine expo solo *Les Voix sans Maître* se tiendra au LaM fin 2020. Ses films ont été présentés au MAD New York ; Goethe Institute ; Salt Bayoglu ; Witte de With ; MAD, Paris ; CNEAI, etc. Elle est la directrice du *Festival of Invisible Films*, premier festival de films expérimentaux de designers à NY ; Genève ; Istanbul ; Londres...

Loïse Bulot en conversation avec Nicolas Rabaeus

A travers l'écoute d'œuvres de la compositrice Loïse Bulot, nous poserons des questions propres au montage en musique, ses spécificités et différences avec les autres arts : Le montage sonore est-il toujours dépendant d'une linéarité temporelle ? Quelle est l'importance de la récolte de son, du « tournage sonore » ? Comment l'atomisation d'une source sonore et sa répétition peut-elle créer une nouvelle unité : texture, nuage sonore, fréquence résultante etc. ? En résumé : comment conçoit-on un langage à partir d'unités de sens (de son) ?

Loïse Bulot

Plasticienne et compositrice, Loïse Bulot développe un univers onirique à travers le dessin, la composition, le spectacle et la performance. Elle étudie à l'école des Beaux-Arts puis au conservatoire de Marseille en classe de composition électroacoustique. Le visuel et le sonore entrent souvent en résonance dans ses productions, explorant les mondes fantastiques, microscopiques et vivants. Elle compose de nombreuses pièces acoustiques, et des pièces mixtes parfois guidées par des partitions graphiques pour divers interprètes. Depuis 2015, elle développe des spectacles visuels et musicaux avec le musicien Nicolo Terrasi au sein de la compagnie Risonanze, ainsi que des performances avec le collectif Poliedrica.

Nicolas Rabaeus

Nicolas Rabaeus est né à Genève en 1984. Il a étudié le jazz à Paris (IMEP) et la musique classique à Genève (HEM). Il travaille en tant que compositeur depuis plus de quinze ans, et s'est spécialisé dans la musique pour l'image en mouvement. Connue pour sa polyvalence et sa rapidité d'écriture, il a collaboré avec de nombreux réalisateurs-rices de Suisse et d'Europe, pour plus de cinquante projets allant du long au court métrage, du film d'animation au documentaire, et trois séries complètes. Il a récemment été nommé à la HEM de Genève pour enseigner la « musique au cinéma ».

Programme

Carla Demierre

La Chose qui parle

Un dictaphone est comme une oreille posée dans la main. La parole semble toujours si légère et subversive, accidentelle et vivace, quand l'écriture paraît souvent nocturne et feuilletée, précaire, truquée. Pour me tenir entre les deux, je me concentre sur ce que font les mains. Elles tiennent un enregistreur, transcrivent des paroles, tresses des fils, traçent des lignes, raccordent des fragments et surveillent les points de colle.

Carla Demierre

Carla Demierre écrit des textes (narration expérimentale, poésie visuelle), réalise des pièces audios et des lectures-performances. Son dernier livre « Autoradio » a paru aux éditions Héros-Limite en 2019. « Qui est là ? » paraîtra aux éditions Art & Fiction à l'été 2020. Elle enseigne l'écriture à la HEAD-Genève et programme les soirées Mondes parlés au Centre d'art contemporain. Elle prépare actuellement une maîtrise en création littéraire à l'Université du Québec à Montréal où elle mène des recherches autour du montage en littérature.

Arielle Meyer MacLeod

Espace-temps de l'entre-deux.

Dispositifs de montage entre théâtre et cinéma dans l'œuvre de Christiane Jatahy.

Au fil de son œuvre, Christiane Jatahy déploie des dispositifs qui explorent l'interface entre la scène et l'écran de façon toujours renouvelée. Entre ici et là-bas, entre présent et passé, entre réalité du plateau et réalisme de l'image, ces dispositifs s'adosent aux différences intrinsèques entre théâtre et cinéma pour mieux les faire dialoguer, et servir un propos chaque fois inédit. Arielle Meyer MacLeod analysera comment Christiane Jatahy réinvente d'un spectacle à l'autre les modalités du montage entre la représentation théâtrale et l'image filmée.

Arielle Meyer MacLeod

Aujourd'hui collaboratrice artistique de la Comédie de Genève, Arielle Meyer MacLeod est docteure en lettres de l'Université de Genève. Elle a enseigné pendant plus de 10 ans aux Universités de Genève et Lausanne. Elle est l'auteur d'un livre, *Le Spectacle du secret. Marivaux, Gautier, Barbey d'Aurevilly, Stendhal et Zola*, paru aux éditions Droz, et d'articles sur le roman du XIXe siècle. Menant une recherche sur les liens entre narration et fiction dans le théâtre contemporain, elle a dirigé la publication d'un ouvrage collectif intitulé *Raconter des histoires. Quelle narration au théâtre aujourd'hui?* et publié de nombreux articles sur la question. Elle travaille par ailleurs régulièrement avec différents metteurs en scène en qualité de dramaturge.

Programme

Joaquim Moreno en conversation

avec Roberto Zancan

De la possibilité d'assembler des séquences narratives, à la potentialité de trouver de nouveaux systèmes pour la composition des éléments plastiques et fonctionnels des bâtiments et des villes, à la possibilité de construire et gérer des événements pour l'expérience architecturale, la théorie du montage occupe un rôle majeur dans la recherche architecturale des avant-gardes du XXe et XXIe siècle. Au cours du débat entre Joaquim Moreno et Roberto Zancan, certaines de ces principales expériences seront discutées afin d'inspirer des directions de développement possibles pour l'action dans l'architecture actuelle et future

Joaquim Moreno

Professeur de la Faculté d'Architecture de l'Université de Porto, a obtenu son Master à l'École Supérieure d'Architecture Technique de Barcelone à l'Université Polytechnique de Catalogne, ETSAB, et PhD en Théorie et Histoire de l'Architecture à l'École d'Architecture de Université de Princeton, Université de Princeton. Il a été curateur en chef du Pavillon Portugais à la Biennale de Venise en 2008. Récemment, il a publié le influent volume *The univeristy is now on air, broadcasting modern architecture*, CCA/Jap Sam Books, 2018.

Roberto Zancan

Roberto Zancan, docteur de recherche et professeur d'histoire et théorie. Il a été coordinateur de recherche à la Chaire UNESCO en conservation et régénération du patrimoine urbain de l'Université d'Iuav à Venise, curateur en chef du programme Inside the Academy pour BE OPEN Foundation, vice-directeur du magazine mensuel d'architecture, de design et d'art DOMUS, professeur d'histoire et théorie de la conception environnementale à l'Université UQAM et chercheur associé au Centre Canadien d'Architecture de Montréal. Fondateur du groupe d'intervention environnemental Ground Action, il a écrit *Spazialismi italiani, et Corrispondenze: Teorie e storie dal landscape*.

Programme

En ligne

Vendredi 19 mars

→

Politique et esthétique du montage cinématographique. Du cinéma à l'installation

9h30

Doreen Mende

Curatrice, théoricienne, professeure associée et responsable du master CCC à la HEAD
We live montage.

10h00

Claire Atherton

Monteuse en conversation avec
Bertrand Bacqué
Professeur d'histoire et esthétique du cinéma à la HEAD

10h30

Olivier Zuchuat

Réalisateur, monteur et professeur à la HEAD
Du plan tableau chez Roy Anderson

10h50

Pause

11h05

Table ronde avec **Doreen Mende**, **Claire Atherton** et **Olivier Zuchuat**,
modération **Bertrand Bacqué**

12h00

Pause midi

Programme

Juxtapositions et hyperliens: Montage de la bande dessinée aux cultures numériques

14h

Chloé Galibert-Laîné

Doctorante et vidéaste en conversation avec
Delphine Jeanneret responsable adjointe département cinéma HEAD et curatrice

14h30

Nicolas Nova

Chercheur et professeur en anthropologie à la HEAD
Du montage dans les cultures numériques

14h50

Frederik Peeters

Auteur de bande dessinée et illustrateur en conversation avec **Benjamin Stroun**
Historien de la bande dessinée et professeur à la HEAD

15h20

Selim Krichane

Enseignant-chercheur, UNIL EPFL, membre du GameLab UNIL-EPFL
Return of the Obra Dinn, le jeu à énigmes comme montage spatio-temporel

15h40

Pause

15h55

Table ronde avec

Chloé Galibert-Laîné, **Nicolas Nova**, **Frederik Peeters**, **Benjamin Stroun** et **Selim Krichane**, modération **Delphine Jeanneret**

Programme

Claire Atherton en conversation avec Bertrand Bacqué

Comment Chantal Akerman est-elle passée du long métrage *D'Est*, réalisé en 1993, à sa première installation, *D'Est*: au bord de la fiction, exposée pour la première fois en 1995? Comment passe-t-on d'un montage à «deux dimensions», dans le déroulé temporel des images qui sont ensuite projetées dans une salle de cinéma, à un montage à «trois dimensions», dans le temps et l'espace de l'installation qui requiert un écran et vingt-cinq moniteurs répartis dans trois salles contiguës? Quel démontage et remontage cela suppose-t-il? Quel nouveau rapport entre les images et les sons cela suscite-t-il? C'est à ces questions fondamentales que Claire Atherton, monteuse pendant 30 ans de Chantal Akerman, tentera de répondre, exemples à l'appui.

Claire Atherton

Claire Atherton est monteuse. Elle est née en 1963 à San Francisco. Attirée par la philosophie taoïste, elle s'oriente vers des études de langue et civilisation chinoises avant de se tourner vers le cinéma. En 1986, elle monte *Letters Home*, de Chantal Akerman. C'est le début d'une collaboration de 30 ans sur les films et installations de la cinéaste. Claire Atherton travaille également avec de nombreux réalisateurs et artistes de différents horizons. En 2019, le Festival International de Films de Locarno lui décerne le Vision Award Ticinomoda pour l'ensemble de sa carrière.

Bertrand Bacqué

Docteur ès lettres, Bertrand Bacqué enseigne depuis 2005 l'histoire et l'esthétique du cinéma à la Haute école d'art et de design – Genève. Il a organisé divers colloques dont *Violence(s) à l'écran : une représentation en question* à l'Université de Genève et *Dans l'ancre du chat* consacré à l'œuvre de Chris Marker à la HEAD – Genève. Pendant quinze ans, il a participé à la sélection et à la programmation de Visions du Réel, festival international du cinéma documentaire. En 2015, il a co-dirigé *Jeux sérieux, cinéma et art contemporain transforme l'essai* et, en 2018, *Montage. Une anthologie (1913-2018)*, édités par la HEAD – Genève et le MAMCO.

Programme

Olivier Zuchuat *Du plan tableau chez Roy Anderson*

Revendiquant dans son travail une influence primordiale de la peinture, le cinéaste suédois Roy Anderson architecture ses films autour de suites de «plans tableaux» tournés en studio, dans des décors faits de châssis peints qui cherchent à «condenser» le réel. Quel est la place du montage au sein de cette concaténation de plans longs qui donnent lieu à une narration tant fragmentaire qu'hyperbolique? Que se joue-t-il dans ces plans tableaux qui visent, dans un mouvement d'abstraction, à «épurer» les situations banales et souvent absurdes du quotidien? Ces plans, à la composition si picturale, travaillés au long cours avec des non-acteurs, incluent-ils alors des processus d'intra-montage?

Olivier Zuchuat

Olivier Zuchuat est professeur HES associé au département cinéma de la HEAD – Genève. Réalisateur et monteur, il a notamment réalisé les essais documentaires *Djourou* (2004), *Au Loin des villages* (2008), *Comme des lions de pierre à l'entrée de la nuit* (2013), tous distribués en salle. Il a également monté une dizaine de longs-métrages (documentaire et fiction) ainsi que des installations. Il a enseigné à la FEMIS ainsi qu'à l'Université de Paris-Est Marne-la-Vallée. Il termine actuellement à l'Université de Paris 8 une thèse de doctorat consacrés aux esthétiques de montage contemporaines. Il a co-dirigé l'ouvrage *Montage – Une anthologie (1913-2018)*. Son prochain long-métrage *Le périmètre de Kamsé* (2019) sortira en salle en 2020.

Programme

Chloé Galibert-Lainé en conversation avec Delphine Jeanneret

Le moyen métrage de Chloé Galibert-Lainé, *Forensickness*, a pour point de départ le film *Watching the Detectives* (2017) de Chris Kennedy, entièrement construit à partir de photographies partagées par la communauté internet à la recherche des terroristes responsables de l'attentat de Boston de 2013. Telle une enquête, Chloé Galibert-Lainé suit les traces virtuelles restantes, remonte les flux, et démêle les réseaux de signifiants au fil des hypertextes, quitte à s'y perdre. Comment se crée un film à partir d'image trouvée (foundfootage)? Comment remonter des flux dans un contexte de recherche? Quelles techniques de montage utiliser pour une mise en récit? Existe-t-il une heuristique du montage? Et que deviennent ces images remontées quand on les regarde? A partir d'extraits du film *Forensickness*, nous aborderons les (hyper)liens entre recherche, montage et écriture. Le film *Forensickness* de Chloé Galibert-Lainé (France, Allemagne, 2020, 40') est visible en ligne.

Chloé Galibert-Lainé

Chloé Galibert-Lainé est chercheuse et réalisatrice. Elle termine actuellement une thèse au sein du laboratoire SACRe (Ecole normale supérieure de Paris), travaille comme chercheuse à la Haute école d'art et de design de Lucerne en Suisse, et anime régulièrement des ateliers de recherche-crédation autour de sa pratique (récemment à l'école des Beaux-Arts de Marseille, à l'Académie royale des beaux-arts de La Haye, et au California Institute of the Arts). Son travail explore les rencontres possibles entre cinéma et nouveaux médias, avec un intérêt particulier pour l'étude des expériences spectatorielles, des gestes d'appropriation artistique, et des questions liées à la mémoire des médias et à la production des savoirs. Ses essais vidéo ont notamment été présentés au Festival

International du Film de Rotterdam, FIDMarseille, Ji.hlava IDFF, Camden International Film Festival, Internationale Kurzfilmtage Oberhausen, et Ars Electronica.

Delphine Jeanneret

Delphine Jeanneret est curatrice de films (Locarno Film Festival, Int. Kurzfilmtage Winterthur), ainsi que maître d'enseignement et responsable adjointe du Département cinéma de la HEAD. Elle fait également partie du comité de sélection de projets de films pour le programme européen Less Is More et compte de nombreuses participations à des jurys dans des festivals internationaux. Elle est fortement impliquée dans des programmes visant à révéler des cinéastes porteur-euse-s de nouvelles esthétiques cinématographiques. Active dans le milieu du cinéma depuis plus d'une quinzaine d'années, elle a occupé des postes très variés et complémentaires dans plusieurs structures allant de la programmation artistique de festivals à la création de salles de cinéma indépendantes, en passant par la conception de conférences ou encore de projets en médiation du cinéma.

Programme

Nicolas Nova

Du montage dans les cultures numériques

Partons du principe qu'au carrefour des cultures populaires et des technologies numériques a émergé progressivement un ensemble créatif plus ou moins bien circonscrit. Appelons-cela, faute de mieux, « cultures numériques ». Jeux vidéo (dans toute leur diversité des visual novels à l'indy gaming en passant par les jeux textuels ou sur smartphone), Machinima, Locative media, Tutoriels YouTube, Memes internet, Stories Instagram, Vidéos Tik Tok, Reaction GIFs... Dans tous ces cas, la notion de « montage » est éclairante pour décrire les pratiques créatives au cœur de ces formes aussi nouvelles que singulières. En m'appuyant sur un corpus d'exemples significatifs, l'objectif de mon intervention consistera à interroger la place du montage au sein de ces cultures numériques, et à nous demander lesquelles pourraient avoir une valeur prospective en-dehors de leur domaine.

Nicolas Nova

Nicolas Nova est Professeur associé à la Haute École d'Art et de Design (HEAD-Genève) où il enseigne l'anthropologie des techniques, l'ethnographie appliquée au design et les enjeux contemporains du numérique. Il est également co-fondateur du Near Future Laboratory, une agence de prospective impliquée dans des projets de design fiction. Il s'intéresse aux questions d'usages et de détournement des objets techniques dans le champ du numérique avec un point de vue socio-anthropologique.

Frederik Peeters en conversation avec Benjamin Stroun

A partir d'exemples tirés de ses bandes dessinées, nous discuterons de quelle manière Frederik Peeters utilise le découpage du récit, l'échelle du plan et la mise en page pour créer du sens dans des séquences d'images fixes. Pour finir, nous essayerons de voir dans quelles limites ces éléments de langage propre à la bande dessinée permettent d'établir des ponts avec la notion de montage au cinéma.

Frederik Peeters

Frederik Peeters est un auteur de bandes dessinées et illustrateur, né à Genève en 1974. Il publie depuis 1997 des dizaines d'histoires et d'images de tous genres et tous formats, seul ou en collaboration, allant de l'autobiographie à la science-fiction, en passant par le western et les salons d'art contemporain. Ses ouvrages sont traduits dans le monde entier et ont reçu une multitude de prix.

Benjamin Stroun

Benjamin Stroun est chargé de cours à la HEAD-Genève en Arts visuels et en Communication visuelle ou il y enseigne l'histoire de la bande dessinée. Il a conçu un cours online, *Initiation à la bande dessinée*, permettant de faire ses premiers pas dans le domaine de la narration séquentielle. Il travaille actuellement à un projet de recherche HES-SO intitulé *La BD à l'origine d'un nouvel imaginaire visuel. Un essai documentaire sur la narration séquentielle chez Rodolphe Töpffer*.

Programme

Selim Krichane

Return of the Obra Dinn, le jeu à énigmes comme montage spatio-temporel

Le jeu vidéo *Return of the Obra Dinn* (Lucas Pope, 2018) invite le joueur à explorer un navire anglais au début du XIXe siècle, retrouvé à la dérive plusieurs années après son départ de Londres. Muni d'une montre à gousset lui permettant d'accéder à des scènes du passé, d'un journal de bord, et de quelques esquisses de l'équipage, le joueur doit recomposer la trame des événements qui a conduit à la disparition des soixante membres de l'équipage. Si l'ensemble des flash-backs qui composent le jeu relèvent explicitement du montage, la structure d'ensemble de ce jeu en vue subjective est également redevable d'une forme de montage, à la fois ludique et narratif. C'est effectivement à partir d'un ensemble d'indices récoltés au gré de ses déambulations que le joueur recompose puis « aboute » l'ensemble des actions et des événements qui fondent la longue traversée en mer de l'Obra Dinn.

Selim Krichane

Selim Krichane est collaborateur scientifique à l'Université de Lausanne et à l'EPFL, co-fondateur de l'UNIL Gamelab et auteur de la *Caméra imaginaire : jeux vidéo et modes de visualisation* (Georg, 2018). Ses recherches portent principalement sur les relations formelles, esthétiques et culturelles qui lient le cinéma et les jeux vidéo, ainsi que sur l'histoire des jeux vidéo. Il a publié des articles relatifs aux jeux vidéo et au cinéma dans les revues *Décadrages*, *Archipel* (n°34), *Cahiers de narratologie* (n°27) et dans plusieurs ouvrages collectifs, parmi lesquels : *Le Héros était une femme... Les Genres de l'aventure* (Antipodes, 2012), *Pouvoir des jeux vidéo* (Infolio, 2014), *Genre et jeux vidéo* (PUL, 2015) et *Christian Metz and the Codes of Cinema* (Amsterdam UP, 2018).

Programme

Editing Arts expanded

Dans le cadre du colloque international *Editing Arts – Montage en mouvement*, du contenu spécifique en lien avec les conférences et discussions du colloque est mis à disposition des participant-e-s.

Forensickness de Chloé Galibert-Laîné (France, Allemagne, 2020, 40')

Une sélection de textes en format pdf issus de *Montage. Une anthologie (1913-1918)*. Sous la direction de Bertrand Bacqué, Lucrezia Lippi, Serge Margel et Olivier Zuchuat. HEAD – Genève, MAMCO, Les Presses du réel, Genève-Dijon, 2018.

Un programme de films fondateurs des théories du montage, curaté par Bertrand Bacqué (professeur d'histoire et esthétique du cinéma HEAD – Genève) :
Méditerranée de Jean-Daniel Pollet (France, 1963, 45')
Now! de Santiago Alvarez (Cuba, 1965, 6')
Au début de Artavazd Pelechian (Arménie, 1967, 10')
L'origine du XXIe siècle de Jean-Luc Godard (Suisse, 2001, 17')
Le Narrateur d'Arnaud des Pallières (France, 2005, 10')

Un programme de films contemporains avec des propositions de montage expérimentales, curaté par John Canciani (directeur artistique, Int. Kurzfilmtage Winterthur) et Delphine Jeanneret (curatrice de films et responsable adjointe Département Cinéma HEAD – Genève) :

I'm not the enemy de Bjørn Melhus (Allemagne, Norvège, 2011, 14')

An Extatic Experience de Ja'Tovia Gary (États-Unis, 2015, 6')

Snow Tapes de Mich'ael Zupraner (Israël/Palestine, 2011, 14')

Dear Lorde de Emily Vey Duke et Cooper Battersby (États-Unis, 2015, 27')

All That Is Solid de Louis Henderson (France, 2014, 15')

This day won't last de Mouaad el Salem (Tunisie, 2020, 25')

+

Deux Sœurs Qui Ne Sont Pas Sœurs de Beatrice Gibson (Grande-Bretagne, 2019, 21'), en collaboration avec le Centre d'Art Contemporain de Genève

— HEAD Genève

Colloque gratuit
En ligne

Inscriptions
cinema.head@hesge.ch

Accès aux conférences, tables
rondes, films et textes en ligne

Editing Arts!
Montage en mouvement

Un colloque organisé
par le Département cinéma
de la HEAD-Genève

Conception et organisation
par **Bertrand Bacqué**
et **Delphine Jeanneret**, assistés
par **Aurélien Haslebacher**

Avec la participation
d'**Anthony Masure** (responsable de
l'Institut en Art et Design (IRAD),
HEAD-Genève)

Remerciements à
Jean-Pierre Greff
(directeur HEAD-Genève)
et **Julie Enckell Julliard**
(responsable du développement
culturel HEAD-Genève)

Technique
Julie Conti et **Lorin Wüscher**

Contact Media
Sandra Mudronja
T + 41 22 388 51 19
sandra.mudronja@hesge.ch

HEAD-Genève
Avenue de Châtelaine 5
1203 Genève
T + 41 22 388 51 00
www.head-geneve.ch
<https://head.hesge.ch/cinema/>