

Benjamin Mouly .

Infos

Né en 1987, vit et travaille à Marseille (FR)
www.benjaminmouly.fr
benjamin.mouly@gmail.com

Biographie

Benjamin Mouly a étudié la photographie à l'ENSP d'Arles et l'art contemporain à la HEAD de Genève. Son travail a été exposé en France et à l'international (MC2 Gallery Milan, Alliance Française de Bogotá), à l'occasion d'expositions personnelles (Galerie Les Filles du Calvaire), collectives (Collection Lambert) et de foires (Paris Photo, Unseen Amsterdam, Art Bruxelles). Après une année de résidence à la Casa de Velázquez de Madrid 2019-20, il vit et travaille à Marseille.

Présentation

Benjamin Mouly développe une pratique pluridisciplinaire traversée par la question de l'image. En utilisant la vidéo, la photographie, l'installation ou la performance, il investit l'écart entre l'expérience corporelle et visuelle d'un réel instable et les techniques normalisées de sa capture. Le regard occupe une place prépondérante dans son travail et l'image constitue un moyen d'appréhender le monde sans tenter de le saisir complètement.

Il met en scène des situations dans lesquelles se retrouvent par exemple des oiseaux, du sucre ou encore du saindoux. Ces matières et ces corps imprévisibles deviennent acteurs de relations où la présence humaine n'est plus le centre. La place de chacun est rendue trouble et les œuvres qui en résultent contiennent souvent une part incongrue ou absurde. Depuis 2019, la vidéo est un médium privilégié dans la pratique de l'artiste. Elle lui permet de faire exister dans la durée des gestes et des matériaux éphémères tout en continuant d'interroger des enjeux liés à la représentation.

(couverture) *Amanite en croute de sucre* (documentation), 2017
For the Birds - Pie (photographie), 51x65cm, 2020

 Formation

- 2015, Master 2 - Pratiques artistiques contemporaines, Work.master, HEAD, Genève (CH)
 2013, Master 2 - Photographie, ENSP, Arles (FR)
 2011, Erasmus, Aalto School of Art and Design, Helsinki (FI)

 Résidences

- 2020, Festival Setu, Elliant (FR)
 2019-20, Artiste membre de la Casa de Velázquez, Madrid (ES)
 2018, *A Host + A Guest = A Ghost*, Les Ateliers, Clermont-Ferrand (FR)
 2017, 40mcube - Collège Jean Monnet, avec DRAC Bretagne, Janzé (FR)
 2016-17, Cité Internationale des Arts, Paris (FR)
 2015, Alliance française, Bogotá, Colombie (CO)

 Distinctions

- 2019, Aide Individuelle à la création, DRAC Bretagne, Rennes (FR)
 2015, Finaliste prix Photo - Levallois, Levallois (FR)
 Aide à la 1ère exposition, CNAP, Paris (FR)
 2014, Nominé à Plat(t)form, Fotomuseum, Winterthur (CH)

 Livres

- 2015, *Palomar Photographe* (thesis), tutorat C. Kihm, HEAD, Genève (CH)
 2014, *Index*, ac. Alexis Chrun, workshop Michael Schmidt, HEAD, (CH)
 2013, *Orange was the color of her dress, Then silk blues*, éd. FP&CF, Paris (FR)
 2013, *Superficiel*, self-published, Arles (FR)
 2011, *This image as a title for the book*, self-published, Helsinki (FI)
 2009, *I'll See You There*, self-published, New York (USA)

 Publications

- 2020, *Les vies minuscules* (cat.), *Viva Villa!*, txt. Cécile Debray, Paris (FR)
Casa de Velázquez (cat.), texte Julie Sas, Madrid (ES)
 2018, *A Guest + A Host = A Ghost* (cat.), texte Isabelle Henrion
 2017, *Fisheye Magazine* n°27, Paris (FR)
 2016, *Fragments* (cat.), éditions Red Lebanese, Paris (FR)
 2013, *Échappées belles* (liv.), éditions Diaphane, Paris (FR)
 2012, *Infra-Mince* n°7 (liv.), Acte Sud, Paris (FR)
 FOAM magazine n°29, Amsterdam (NL)

 Expositions solo

- 2015, *Hojas de Perro*, Alliance française de Bogotá (CO)
Le jour sait, la nuit ignore, Silencio, Paris (FR)
De concert, cur. Christine Ollier, galerie Filles du Calvaire, Paris (FR)
 2014, *Space Related*, cur. Anna Planas et Pierre Hourquet, galerie Temple, Paris (FR)

 Expositions collectives (sélection)

- 2023, *Bouquet final*, cur. Victoire Barbot, Culot I3, Marseille (FR)
 2022, *Allusions perdues*, Casa de Velázquez, Madrid (ES)
 2021, *Itinérance*, ac. artistes Casa Velázquez 2019-20, Paris - Nantes (FR)
Viva Villa!, cur. Cécile Debray, Collection Lambert, Avignon (FR)
 2020, *Setu*, 5ème édition, festival de performances, Elliant (FR)
Puertas Abiertas, ac. Huihui Cheng, Casa de Velázquez, Madrid (ES)
 2019, *Jamais sucre ne gâta viande*, avec Claire Chassot et Miel Villemot, Atelier Flamme, Montreuil (FR)
 2018, *Ton carrosse est le mien*, Astérismes, Sainte-Marine (FR)
 2017, *Amorce d'un récit*, ac. Mathilde Geldhof, Rue des Arts, Toulon (FR)
Periscope - Beyond Photography, MC2 Gallery, Milan (IT)
À la recherche du coup de bol, atelier Vivarium, Rennes (FR)
 2016, *Fragments*, cur. Christine Ollier, galerie Filles du Calvaire, Paris (FR)
Off the Wall, galerie Les Filles du Calvaire, Paris (FR)
Jack Your Melon, avec Jonathan Llense, Atelier G8, Cité des Arts, Paris (FR)
 2015, *Get Out*, cur. Latifa Echakhch, Live In Your Head, Genève (CH)
 2014, *37°05' N / 2°30' W*, Villa du Parc, Annemasse (FR)

 Événements

- 2023, *Nature humaine - Humaine nature* (soirée projections), cur. Margaux Bonopera et Julia Marchand, Fondation V. Van Gogh, Arles (FR)
 2021, *Invisible string quartet* (concert-projection vidéo), avec Huihui Cheng, Fracanaüm, Cinéma Bellevaux, Lausanne (CH)
 2016, *Lucy in the Sky with Diamonds* (soirée performances), cur. Grégory Castera, Cité des Arts, Paris (FR)
Slideshow (projection photographique), Progress Gallery, Paris (FR)
 2015, *Jeune Création* 66ème éd. (projection photographique), Galerie Thaddaeus Ropac, Paris (FR)

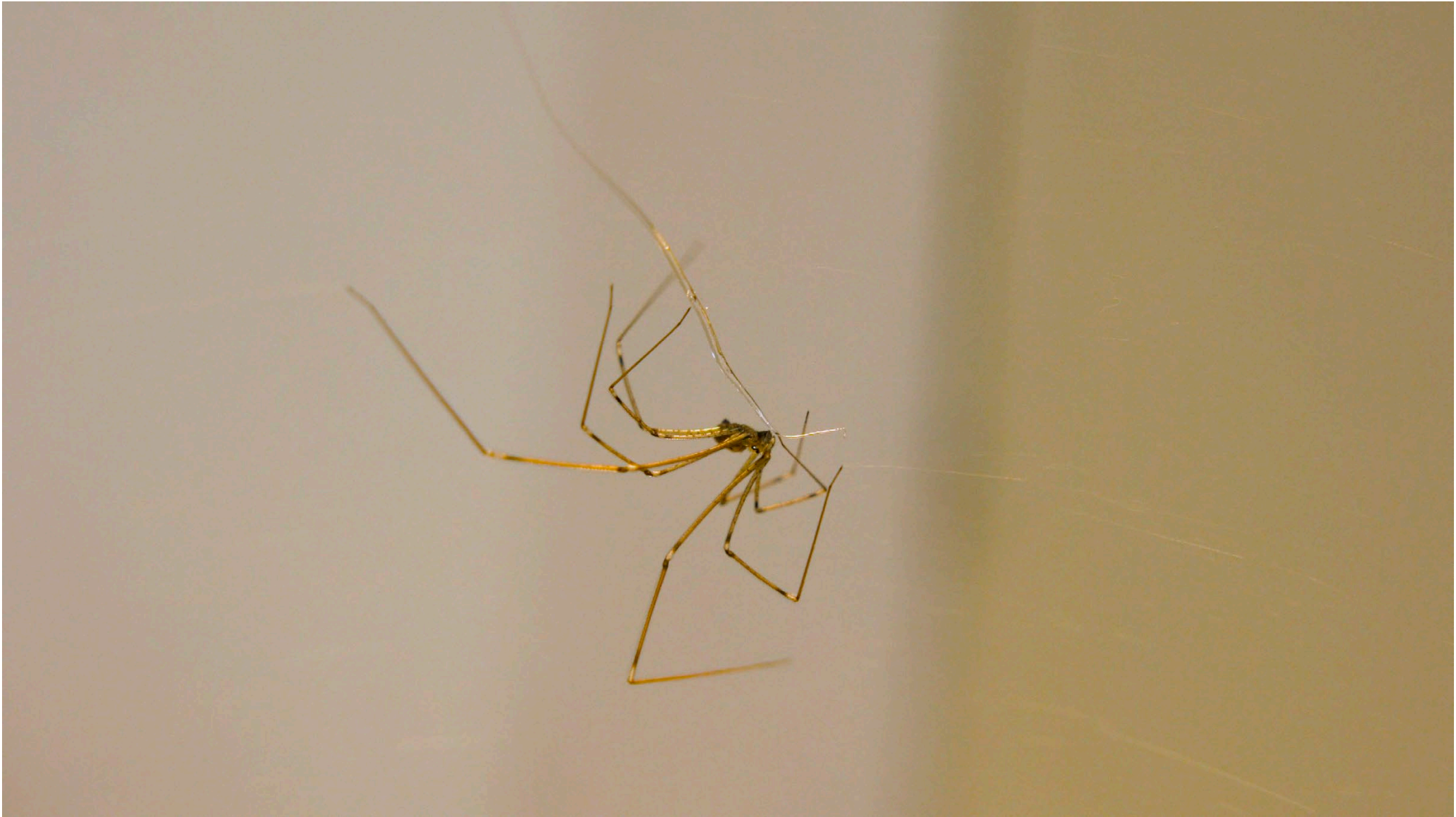

Synopsis

K. Rose (interprété par Kevin Hoarau) se repose au grand air en compagnie de Corbeau. Les deux se lovent dans un tapis d'herbes sèches près de l'ancien pigeonnier. Du petit jour au crépuscule, le réveil guette.

(page préc.) *Nature humaine - Humaine nature* (soirée projections), Fondation Vincent Van Gogh, Arles (FR), 2023 © Grégoire d'Ablon
For the Birds - La sieste (film), numérique, 16/9, 4K, couleur, son, 15min, 2023

Concert avec projection vidéo

Durée 30min

Composition musicale pour quatuor à cordes, Huihui Cheng

Interprétation, Camerata Ataremac, Lausanne (CH)

Extrait <https://vimeo.com/809577541>

In-visible strings est un instrument improbable qui relie différents objets par l'intermédiaire de cordes en mouvement, sur lesquelles la caméra glisse, oscille, se fige.

Ses cordes sont faites de sucre, de soie d'araignée ou de nylon. Elles construisent des lignes vives sur lesquelles passe le son, et où apparaissent tour à tour un faucheur, des bulles de sucre, un reflet, des mues, le clapotement de gouttes d'eau dans une bassine rouillée, une pastèque, etc.

In-visible strings (vidéo), numérique, 16/9, 2K, couleur, 30min, 2021

Synopsis

Un jeune corbeau et K. Rose se rencontrent dans une cuisine. Entre un verre de lait, quelques pots d'épices et le fond d'une poêle grasse, ils deviennent l'un et l'autre complices d'une mise en scène de petit-déjeuner.

For the Birds - The kitchen (film), numérique, 16/9, 4K, couleur, son, 14min, 2021

« Des histoires moins déterministes, des histoires qui laissent des marges de manoeuvre plus importantes, des histoires qui déjouent la tentation des modèles ^[01.] ». Ainsi Vinciane Despret qualifie le potentiel narratif que permet l'approche philosophique du comportement des oiseaux. Ces histoires, leurs modalités d'existence, leurs enjeux perceptifs, sont précisément celles qui habitent le travail de l'artiste Benjamin Mouly. Ancrée dans une pratique de la photographie, son œuvre ne cesse pourtant de déjouer la fixité des images, de creuser des écarts entre l'expérience corporelle et visuelle d'un réel instable et les techniques normalisées de sa capture. C'est dans cette perspective expérimentatrice et teintée d'humour que s'inscrit le projet filmique *For the Birds* que Benjamin Mouly développe à la Casa de Velázquez.

For the Birds est un film composé d'un ensemble de saynètes ^[02.] présentant un personnage multiple, cherchant à tisser une relation avec des oiseaux au moyens de matériaux insolites - le sucre, le gras - ou de techniques d'approches poétiques - l'attente oisive, la chorégraphie de gestes, la pratique amatrice de l'art. Figure de prestidigitateur dandy, sculpteur sur saindoux, peintre d'intérieurs de vestes, statue vivante, amateur de bagarres mais aussi de siestes, l'impersonnage de ce film est un expérimentateur. Inventeur de sens multiples et de modes d'action composites, mobiles, procédant d'occasions, il esquive le sérieux d'une approche scientifique par le burlesque de sa démarche, et permet ainsi l'avènement d'une autre modalité d'être au monde, en relation à la nature et aux oiseaux. En résulte la fabrique d'un écosystème de formes dont les qualités naturelles ou artificielles se trouvent saisies dans un jeu comique de renversement des valeurs.

Oscillant entre le documentaire, le western et le cinéma muet, *For the Birds* fait varier les genres et les registres autant que les regards. Soumis au déséquilibre, ceux-ci fabriquent une perception éclatée et polymorphique de la réalité en degrés et variables potentiellement infinis. Ainsi *For the Birds* est un film qui incarne les ressources insoupçonnées du domaine du vivant et l'éventail vertigineux des possibles qu'offre le champ du visible dès lors qu'il se conçoit hors de la seule perspective humaine. D'ailleurs *For the Birds* ne s'adresse pas forcément à des spectateurs humains, et après tout, comme un homme nouveau l'a un jour dit : « L'esthétique est à l'artiste ce que l'ornithologie est aux oiseaux ^[03.] ».

01. Vinciane Despret, *Habiter en oiseau*, éditions Actes Sud, 2019

02. Une « saynète » est une petite comédie bouffonne jouée en entracte dans le théâtre espagnol. Le terme a pour origine le mot « *sainete* », qui désigne un petit morceau de graisse que l'on donne aux oiseaux pour les récompenser.

03. Citation de Barnett Newman, 1952

Synopsis

Un homme en costume de velours (K. Rose) déambule dans un espace naturel peuplé de curieuses formations rocheuses. Au milieu de cet environnement enneigé, un bloc de graisse blanche suscite l'intérêt du personnage et attire la convoitise d'oiseaux à la recherche de nourriture.

Performance sonore avec projection vidéo

Durée 1h30

2 pianos

Maillet

Bol en inox

Scotch

Pomme en caoutchouc

For the Birds (Le beurre) a été présenté la première fois à Madrid en 2020 à la Casa de Velázquez, accompagnée d'une improvisation musicale de la compositrice Huihui Cheng. Dans la salle de projection se trouvaient 2 pianos (un modèle récent et un autre complètement désaccordé).

À partir de ces deux instruments, nous avons établi un protocole de jeu qui permettait à Huihui de naviguer entre différents registres (classique, minimaliste, contemporain) ou bien de jouer d'effets de bruitage.

Lors de l'événement, la vidéo était diffusée en boucles de 20 min. La compositrice pouvait aller et venir dans l'espace d'exposition comme elle le souhaitait, jouer, s'arrêter, reprendre, sortir, changer de piano.

Puertas abiertas (performance-projection), avec Huihui Cheng, Casa de Velázquez, Madrid (ES), 2020

Puertas abiertas (performance-screening), avec Huihui Cheng, Casa de Velázquez, Madrid (ES), 2020

Les vies minuscules, (exposition collective), ¡Viva Villa!, Collection Lambert, Avignon (FR), 2021 © Louise Quignon

Installation vidéo, 2-channels, son stéréo

Durée 45min

For the Birds - Le beurre, 2020

For the Birds - An apple is looking at, 2020

Fauteuil en cuir vert

Napperon en coton

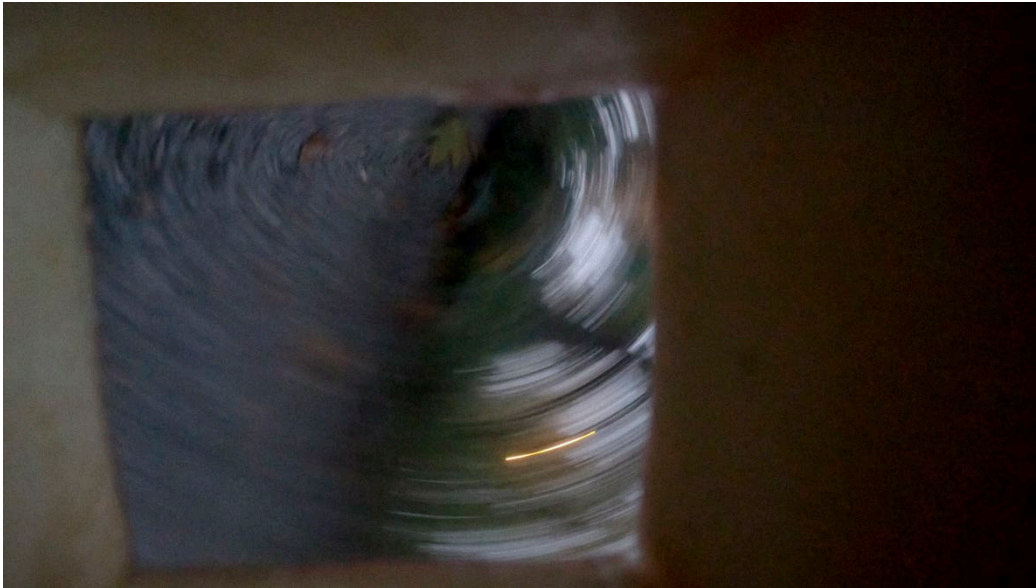
Équipement sonore

Cimaise arquée, 500x280cm

Fausse pomme, 93x93x93cm

5 assises en forme de rocher, 50x50x50cm

Les vies minuscules, (exposition collective), ¡Viva Villa!, cur. Cécile Debray, Collection Lambert, Avignon (FR), 2021

Synopsis

Qu'est-ce que voir le monde depuis l'intérieur d'une pomme? Dans cette scène, nous suivons un groupe de pies dans un jardin. Entre tentative d'approche et dérive visuelle, le regard s'éloigne de la seule perspective humaine.

For the Birds - An apple is looking at (film), numérique, I6/9, 4K, couleur, son, 06min, 2020

An apple is looking at - One shoe (installation-vidéo), présentée à Culot I3, Marseille (FR), 2023 © Nassimo Berthommé

Setu (festival de performance), 5ème édition, Elliant (FR), 2020 © Clément Harpillard

Performance avec lecture de rushes vidéo

Durée 40min
 Mercedes 350 Slc crème
 Moulages en sucre tirés du film (bouteilles, chaussures, etc.)
 Micro
 Ordinateur
 Projecteur,
 Enceintes stéréo

Installé à bord d'une Mercedes 350 Slc couleur crème, je diffuse les rushes d'un film que je viens de tourner dans le village d'Elliant. La voiture est garée dans la crèche de la ferme qui accueille le festival. Depuis l'intérieur du véhicule, je diffuse des images à l'état brut en les appuyant de commentaires.

Je raconte la préparation et les coulisses du tournage, comment j'ai rencontré les habitants d'Elliant et leur ai proposé de participer à une scène de bagarre qui aurait lieu dans un bar désaffecté. Je parle de ce moment qui n'est pas encore le film et qui se tient entre l'expérience encore vivace du tournage et le travail de post-production à venir.

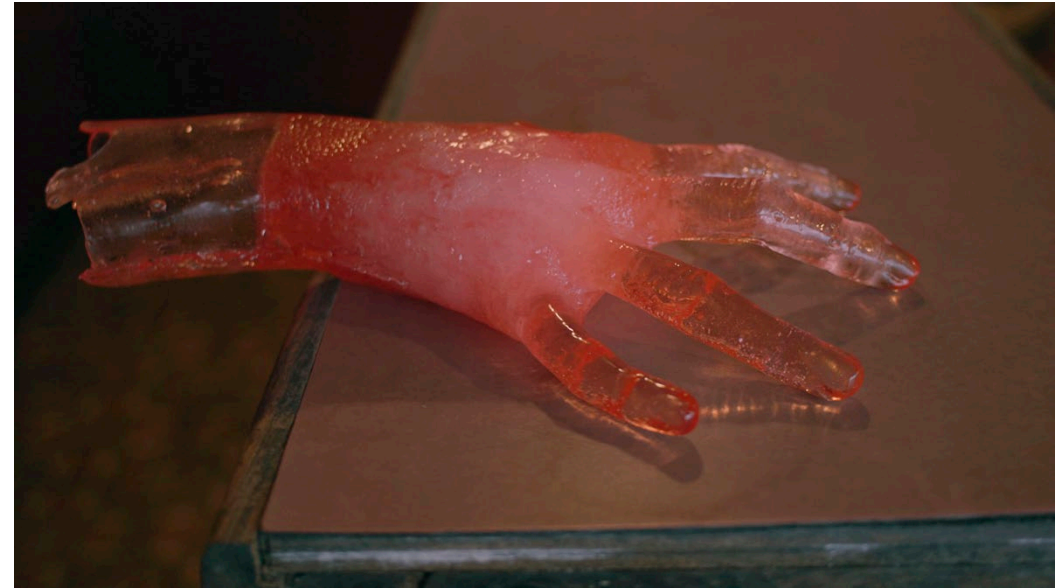

Synopsis

Dans un bar de campagne, une altercation éclate entre deux hommes au sujet d'une limonade. Des badauds épient la scène depuis la rue. Ils ne tardent pas à les rejoindre, munis d'objets semblant être faits de verre et qu'ils brandissent comme des armes. L'affrontement se mue en rixe générale. Et cette bagarre apprend à être une bagarre, car il est évident que personne ne sait se battre.

La bagarre (film), en cours de post-production

Film, numérique, 16/9 numérique, 4K, couleur, son

Avec Christophe Estorgues et les habitants d'Elliant
Objets divers en sucre (ampoules, verres, bouteilles, mains, bottes, portière de voiture, etc.)

La bagarre (film), en cours de post-production

Veillée performative

Durée 24h

Scénographie et costume, Claire Chassot

Cuisson du sucre, Benjamin Mouly

Rituel des boissons, Miel Villemot

Veiller, c'est ne pas dormir. Mais c'est aussi l'action de s'occuper de quelqu'un ou de quelque chose, d'en prendre soin. *Jamais sucre ne gâta viande* est une réunion nocturne, un temps vécu collectivement avec le public. Ensemble, on cause, on cherche, on boit, on apprend, on accueille, on se dépasse un peu même. C'est un temps où le festif se mêle au rituel avec en toile de fond une tâche à accomplir, construire une arche en sucre.

Jamais sucre ne gâta viande (performance), avec Claire Chassot et Miel Villemot, Atelier Flamme, Montreuil (FR), 2019

Lent métrage

Maquillage, Clélia Barthelon
 Fauteuil-costume en cuir vert
 Morceau de grillage en métal anodisé noir
 Épis de maïs reconstitué depuis une conserve
 Patte en colle à farine et métal
 Insectes, oiseaux
 Tracteur un jour de tonte
 Extrait <https://vimeo.com/304891538>

Lunch Break est une performance pensée pour les oiseaux du Pré-la-Reine^[OI.] et réalisée pendant ma pause-déjeuner. Maquillé, je me dissimule à l'intérieur d'un fauteuil de salon pour ensuite rester immobile. La caméra, elle, est perchée sur un présentoir de supermarché. J'apparais dans son champ entre un épis de maïs et une couronne d'arbres. La caméra me fixe, nous nous faisons face, attendant la venue d'invités qui ne devraient plus tarder.

OI. Ancien quartier ouvrier de Clermont-Ferrand reconverti en zone d'activité
Lunch Break (vidéo), numérique, 16/9, Full HD, couleur, son, 88min, 2018

Ensemble de moulages en sucre (ici 2 pieds), moquette bleue, chaise

Le Mouleur (installation), présentée lors de l'exposition *Ton carrosse est le mien*, Fort de Sainte-Marine (FR), 2018

Chaise, bois flotté, sucre, fer à béton, en hommage à Richard Brautigan, <https://vimeo.com/265982108>
A Chair for Richard (situation-sculpture), présentée lors de l'exposition *Ton carrosse est le mien*, Astérismes, Sainte-Marine (FR), 2018

Avec les mésanges du jardin de la Cité des Arts, moulage d'index et tirage en cire, avancée en métal depuis la fenêtre de l'atelier, vue dégagée
Thank you for coming (situation-sculpture), présentée pour l'exposition *Jack Your Melon*, Cité Internationale des Arts, Paris (FR), 2016

Costume et vidéo

In Watermelon Sugar est un costume réalisé à 4 mains à partir d'écorces de pastèques. Le projet prolonge le livre éponyme de Richard Brautigan, une fable post-apocalyptique à la fois tendre, drôle, merveilleuse et effrayante dans laquelle le sucre, tiré du jus de pastèque, est une matière-à-tout-faire qui devient la matière-même du livre. <https://vimeo.com/356724041>

(page préc.) *For the Birds* (performance), présentée pour l'événement *Lucy in the Sky*, cur. Grégory Castera, Cité des Arts, Paris (FR), 2016
In Watermelon Sugar (vidéo), 4K, 04min05, avec Pierre-Aldéric Boëgler, Cité Internationale des Arts, Paris (FR), 2016

(img. gauche) *Store* (photographie), impression jet d'encre sur Dibond, 214x210cm, 2014

(img. droite) *Aquarium* (photographie), impression jet d'encre sur Dibond, 214x210cm, 2012

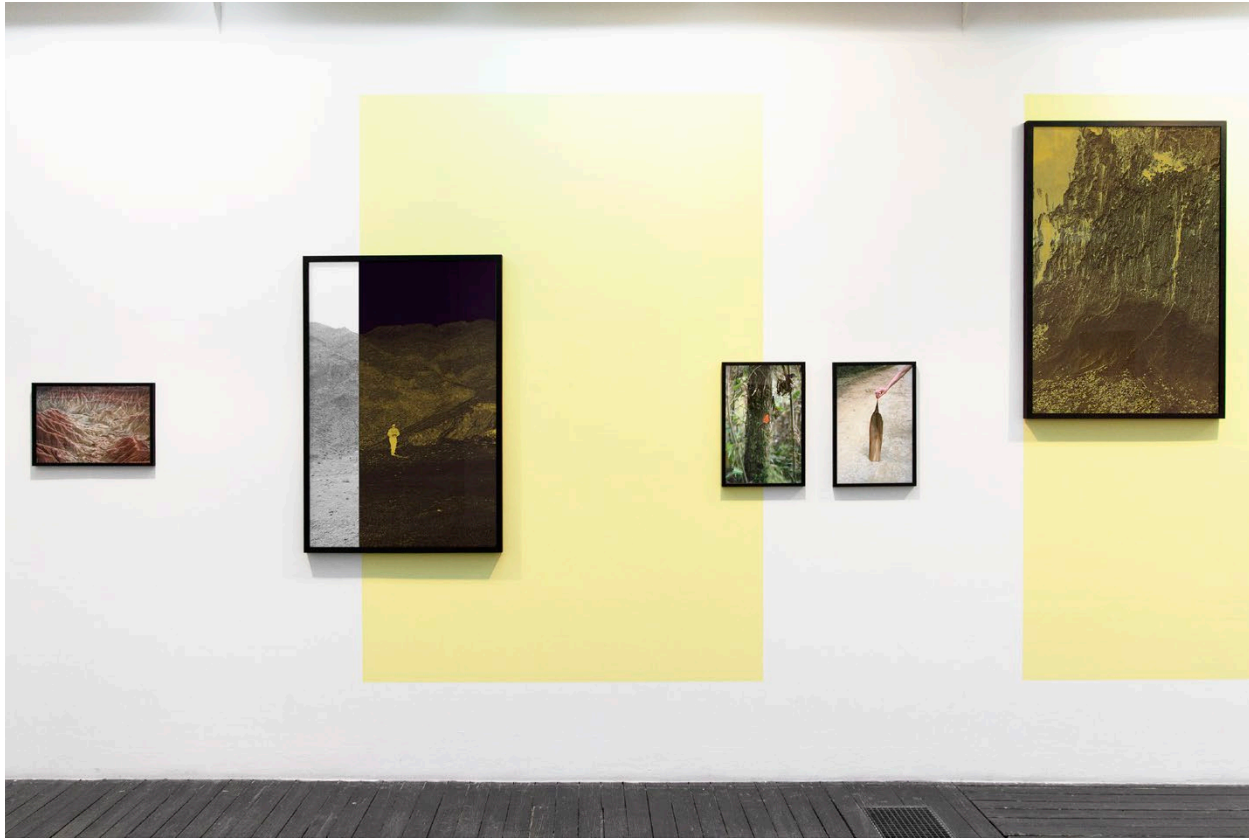
Amorce d'un récit (exposition collective), ac. Mathilde Geldhof, cur. Christian Gattinoni et Anne Cartier-Bresson, Rue des Arts, Toulon (FR), 2017

(img. gauche) *Hojas de perro* (photographie), impression jet d'encre, 50x75cm, 2015

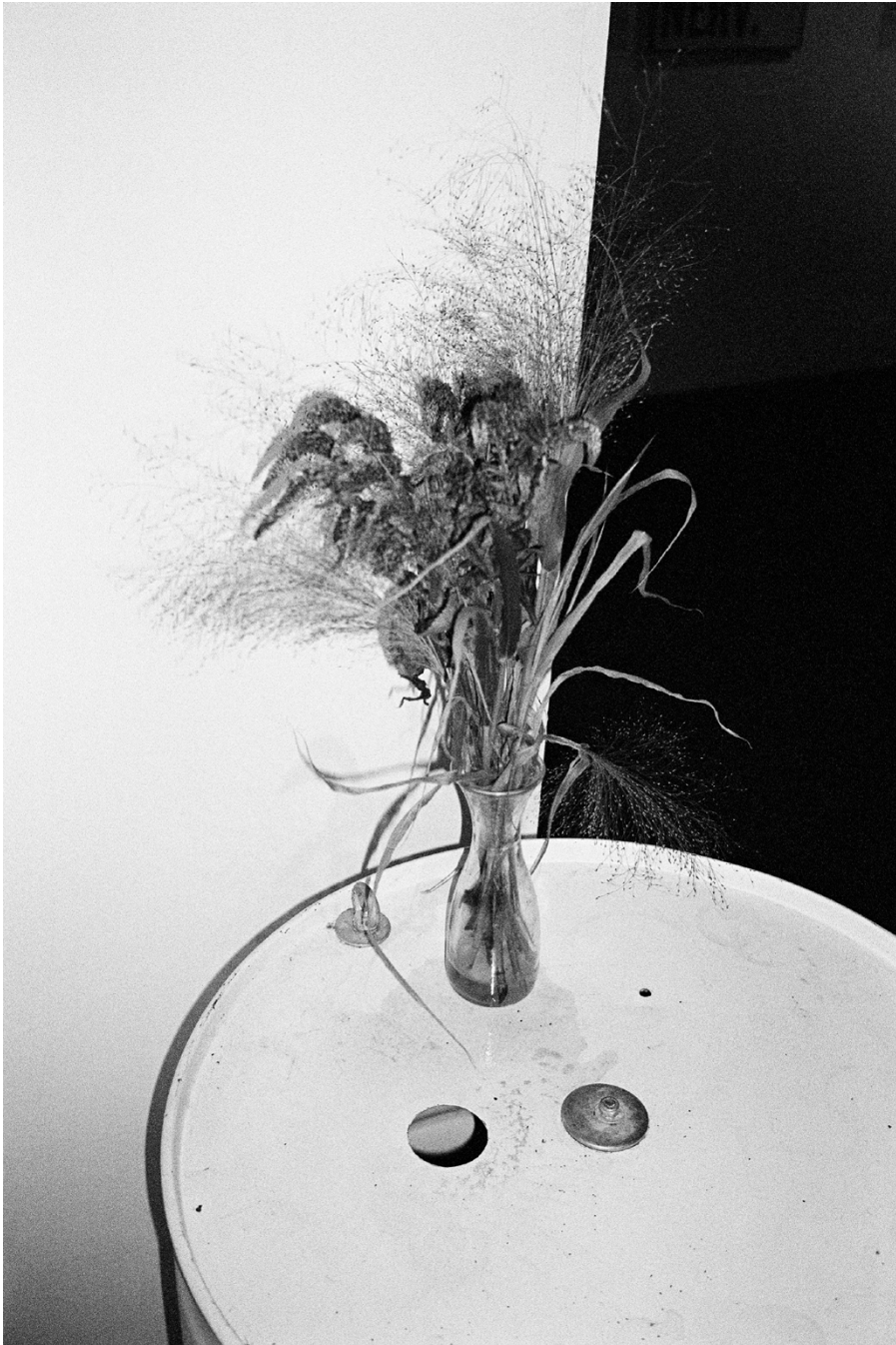
(img. droite) *Cocktail* (photographie), avec les mésanges de la Cité Internationale des Arts, impression jet d'encre, 50x75cm, 2017

(img. droite) *Covering* (objet photographique), tirage jet d'encre, 40x50cm, 2016

(ci-contre et page préc.) *Fragments* (exposition collective), commissariat Christine Ollier, galerie Les Filles du Calvaire, Paris (FR), 2016

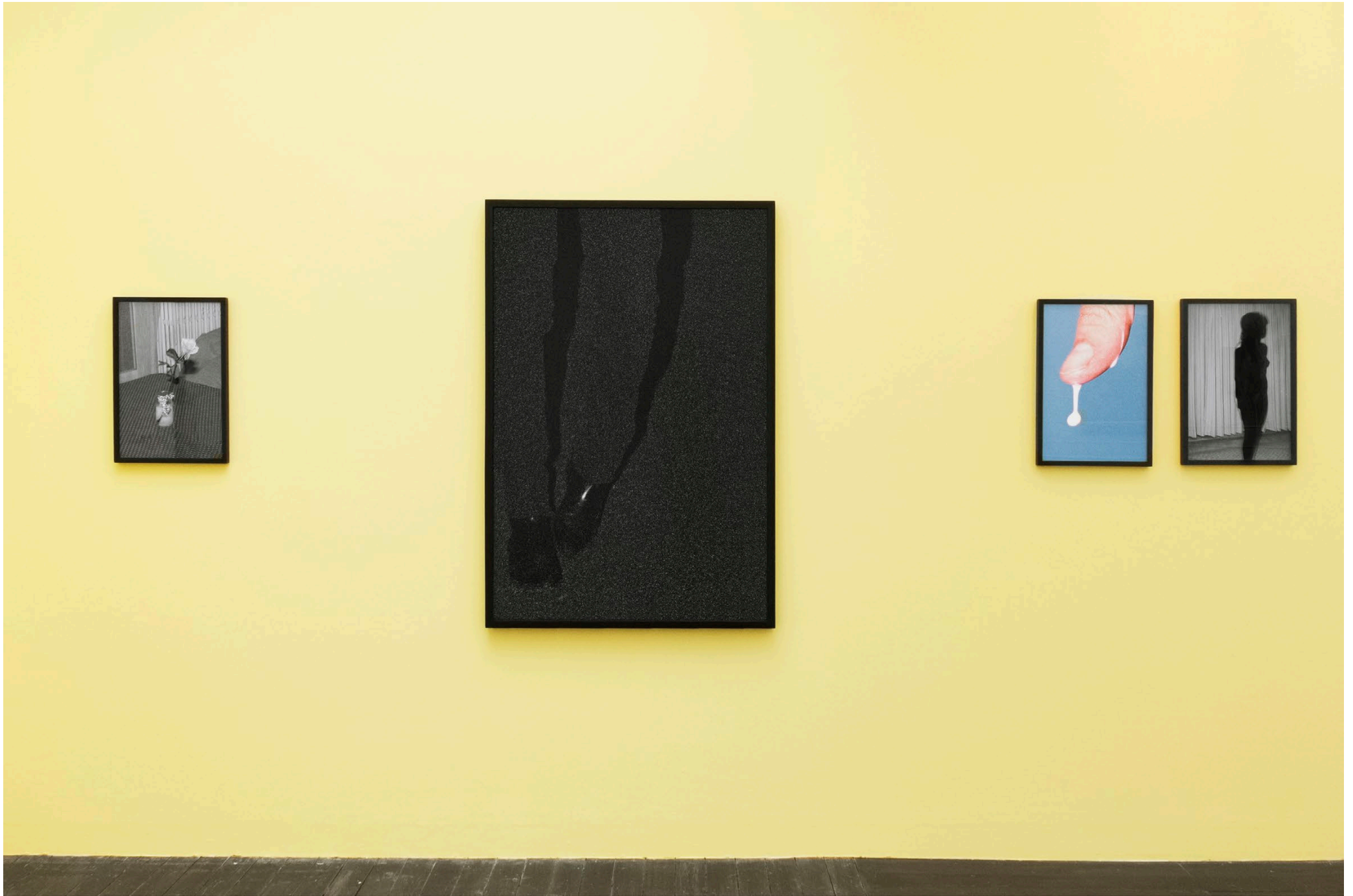
(img. gauche) *Flowers* (photographie), tirage jet d'encre sur papier, 33,3x50cm, 2011

(img. droite) *Melon and Ham* (photographie), impression jet d'encre, 33,3x50cm, 2012

[...] De même, et toujours dans cette idée de rapport, je travaille entre les images; c'est-à-dire qu'une image ne va pas sans se couler dans celles qui la suivent et la précèdent. Chacune traverse et est traversée par les autres. Les divers agencements que je mets en place me permettent d'envisager mes images comme des entités non fixées. Par jeux de résonances, de raccords ou de répétition, je cherche à construire des ensembles ouverts et mobiles.

De concert (exposition personnelle), galerie Les Filles du Calvaire, Paris (FR), 2015.

De concert (exposition personnelle), galerie Les Filles du Calvaire, Paris (FR), 2015

(img. gauche) *Grapes* (photographie), tirage jet d'encre sur papier, 33,3x50cm, 2012
De concert (exposition personnelle), galerie Les Filles du Calvaire, Paris (FR), 2015

Fragment #5 (objet photographique), impression jet d'encre contrecollées sur aluminium, cache jaune, cadre bois, 50x80cm, 2015

(img. gauche) *Et Felix* (photographie), tirage jet d'encre sur papier, 90x135cm, 2012

Space Related (exposition solo), commissariat Anna Planas et Pierre Hourquet, galerie Temple, Paris (FR), 2014

