

Benjamin Mouly

2024

Formation

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

Résidences

2023-24, Résidence territoriale - CAC Les Tanneries, Amilly (FR)
 2023, Résidence Xanadu, Xanadu Institute, Iméra, Marseille (FR)
 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)

Expositions personnelles

2024, *Toucher de bouche*, Les Tanneries - CACIN, Amilly (FR)
 2015, *Hojas de Perro*, Alliance française, 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

2023, *Lovelace*, curatée par Jeff Guess et C. Bruno, Iméra, Marseille (FR)
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*, 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, Cité Int. 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, cur. Audrey Illouz, 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)

Coordonnées

Né en 1987, vit et travaille à Marseille
www.benjaminmouly.fr
www.instagram.com/benjamin.mouly/
benjamin.mouly@gmail.com
+33 6 49 09 48 20
109 rue de Rome, 13006, Marseille

Présentation

Benjamin Mouly développe une pratique pluridisciplinaire traversée par la question de l'image et de l'agentivité. 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. Son processus de travail se nourrit de la rencontre et de la collaboration avec des personnes hors du champ de l'art, humains et non-humains.

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.

Toucher de bouche (exposition personnelle), Les Tanneries - CACIN, Amilly (FR), 2024 © photo Aurélien Mole
Espace Verrière, ensemble de sculptures en sucre et bois

Espace Verrière, *Toucher de bouche*, Les Tanneries - CACIN, 2024

Le réverbère (sculpture), 2024 © photo Aurélien Mole

Base en OSB recouverte de sucre glace, montant en chêne brun, cadre en châtaignier ébonisé, 4 verres en sucre coulé (visages empruntés aux acteur.ices des films), chapeau en glaçage royale (colorant noir charbon).

Fonds de casseroles (sculpture), 2024

Au pied du lampadaire, demi veste de costume en sucre coulé, sucre rocher, sucre massé (colorants alimentaires)

L'exposition *Toucher de bouche* ouvre sur une installation composée de différentes sculptures en sucre et bois. La verrière est investie pour sa porosité avec le monde extérieur. Au fil de l'exposition, les sculptures se transforment en réaction avec l'humidité et la température du lieu. Chaque pièce évoque à sa manière notre rapport collectif au sucre en jouant avec les images véhiculée par cet ingrédient omniprésent dans notre société.

Espace Verrière, *Toucher de bouche*, Les Tanneries - CACIN, 2024

Séchoir #1 (sculpture), 2024

Structure en sapin du nord (colorant fauve, huile de lin), tee-shirt teint au curcuma et amidonné au sirop de sucre, choux rouge en sucre coulé, papier cuisson

Séchoir #2 (sculpture), 2024

Structure en sapin du nord (colorant fauve, huile de lin), truite arc-en-ciel en sucre coulé (colorant alimentaire), sac en maille de coton, betterave à sucre en sucre de betterave massé

Windblown (sculpture), 2024

Ensemble de feuilles mortes en pastillage. Feuilles glanées dans le parc des Tanneries puis moulées.

Je connais une rivière qui fait un centimètre et demi de large, 2024
Pont en châtaignier ébonisé, latte en sucre coulé (colorant charbon), pan latéral en sucre rocher

Sautoir, 2024
Structure en chêne brun travaillée à la plane et sapin du nord tourné, branche brute trouvée sur le lieu du tournage de *Eaux-douce* (film), perles en sucre coulé (colorants alimentaires), nourriture pour oiseaux

Séchoir #3 (fleurs en sucre), in *Toucher de bouche*, Les Tanneries - CACIN, Amilly (FR), 2024
110 fleurs en pastillage (colorants alimentaire), ficelle de boucher

Espace Petite galerie, *Toucher de bouche*, Les Tanneries - CACIN, 2024

Cuccagna (Festa della Porchetta), 2024

Mât de Cocagne en sapin du nord (colorant fauve, huile de lin), sac en maille de coton, agrumes, bouteilles, fémur de veau et truite arc-en-ciel en sucre coulé-massé, betteraves à sucre séchées, cordelettes en coton

Le bureau de la direction, 2024

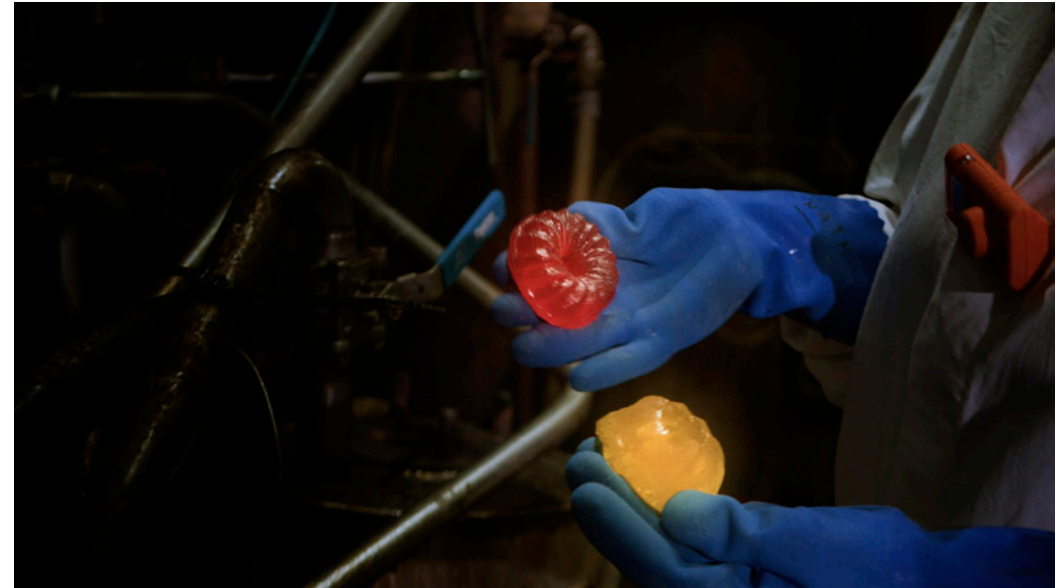
Bureau en bois, betterave à sucre en sucre de betterave (support en métal), chaise, ordinateur, 2 écrans, casque

Le Directeur (vidéo) et *L'arrachage des betteraves* (vidéo), 2024

L'exposition *Toucher de bouche* continue en Petite galerie où sont présentés les films du chapitre 2 de *In Watermelon Sugar*. L'installation commence au pied d'un vertigineux mât de cocagne paré de victuailles en sucre, avec 3 vidéos fabulant la production agro-industrielle du sucre. Le fond de la galerie est plongé dans l'obscurité et abrite deux autres films plus fictionnels *Eaux-Douces* et *Messe basse*.

Petite Galerie, *Eaux-Douces* (film), in *Toucher de bouche* (exposition personnelle), Les Tanneries - CACIN, Amilly (FR), 2024 © photo Aurélien Mole

Messe basse (film) et *La Manufacture de Pastèques* (film), In *Watermelon Sugar*, Chap. 2, 2024

In Watermelon Sugar (2018 - EN COURS)

In Watermelon Sugar réunit vidéos et sculptures en sucre pour interroger la relation corporelle que nous entretenons aux images et aux objets à travers la gastronomie, la littérature et le cinéma. Dans ce projet, je convoque une histoire de l'art culinaire et populaire avec le sucre comme ingrédient central et controversé. Les sculptures que je réalise y ont une double existence: elles sont utilisées dans des vidéos comme accessoires ou éléments de décors et dans des installations comme sculptures comestibles et évolutives. Les vidéos permettent d'inscrire dans la durée ces objets par nature éphémères en leur donnant une forme et une agentivité.

Chapitre 2, 2024

Au Centre d'art contemporain Les Tanneries, lors d'une résidence de 6 mois, j'ai développé un nouveau chapitre de ce projet. Intitulé *Toucher de bouche*, le chapitre 2 explore le thème de la production du sucre. La production sucrière liée à la culture de la betterave, d'abord, très répandue dans le Loiret, et la production de nouveaux récits ancrés dans nos histoires collectives et basés sur les rencontres initiées sur le territoire avec différents publics.

Eaux-Douces (film), 12 min, <https://vimeo.com/928688950/7b61324896>

Messe basse (film), 11 min, <https://vimeo.com/928026052/cccec0c9846>

Le directeur (vidéo), 4 min, <https://vimeo.com/931973945/559025fb2f>

La Manufacture de Pastèques (film), 8 min, <https://vimeo.com/929459186/9b738da8f5>

L'arrachage des betteraves (video), 6 min 30

Eaux-Douces (film) et *Messe basse* (film), in *Toucher de bouche* (exposition personnelle), Les Tanneries - CACIN, Amilly (FR), 2024 © photo Aurélien Mole

Finissime Piegature (sculptures en sucre glace), in *Lovelace* (exposition collective), Xanadu Institute, Iméra, Marseille (FR), 2023

An apple is looking at, One shoe (installation vidéo), présentée pour *Bouquet final* (exp. coll.) Culot 13, Marseille (FR), 2023 © Nassimo Berthommé
Chaussure de soirée noire tenant la porte d'entrée de l'exposition, Iphone, boucle vidéo (6 min)

Le beurre (film), *For the Birds*, 2020

For the Birds (2020 - EN COURS)

Avec Kevin Hoarau, acteur

Tourné en Espagne entre Madrid et Cuenca, « [...] *For the Birds* est un film composé d'un ensemble de saynètes 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 ». Extrait du texte de Julie Sas

La sieste (film), 15 min, <https://vimeo.com/809365045> (mot de passe: meridienne)

An apple is looking at (film), 6 min, <https://vimeo.com/630180573> (mot de passe: essai2020)

Le beurre (film), 20 min, <https://vimeo.com/496411858> (mot de passe: rodinsaindoux)

The kitchen (film), 14 min, <https://vimeo.com/513019214> (mot de passe: Losbichos)

Les vestes (film), (à venir)

For the Birds, Chap. I (installation), in *Les vies minuscules* (exposition collective), ¡Viva Villa!, cur. Cécile Debray, Collection Lambert, Avignon (FR), 2021
© Louise Quignon

Les vies minuscules (exposition collective), Collection Lambert, 2021
An apple is looking at (film), *For the Birds*, 2020

The kitchen (film), *For the Birds*, 2020-21

Puertas abiertas (performance), Casa de Velázquez, Madrid (ES), 2020

Durée 1 h 30

Improvisation musicale, Huihui Cheng

Vidéo (boucle, 20 min), Benjamin Mouly

2 pianos, maillet, bol en inox, scotch, pomme en caoutchouc

L'inauguration du film *Le beurre, For the Birds* a été accompagnée d'une improvisation musicale de la compositrice Huihui Cheng. À partir de deux pianos - l'un accordé, l'autre non - nous avons établi un protocole qui permettait à Huihui de naviguer entre plusieurs registres sonores avec l'envie de troubler le rapport conventionnel unissant image son. La musique peut ainsi apporter une couleur, une ambiance au film, mais elle peut aussi venir désorienter le visionnage avec par exemple des effets de bruitages.

La sieste (film), *For the Birds*, 2020-22

Les vestes (film), *For the Birds* (à venir)

Nature humaine - Humaine nature (soirée projections), Fondation Vincent Van Gogh, Arles (FR), 2023 © Grégoire d'Ablon

Fiasco (performance), *Festival Setu*, Elliant (FR), 2020

Durée 40 min

Mercedes 350 Slc crème

Restes d'objets en sucre tirés du film (bouteilles, chaussures, etc.)

Installé à bord d'une vieille Mercedes couleur crème, je montre les images brutes d'un film que je viens de tourner dans le village d'Elliant, dans le finistère. Garé dans une grange, je parle de la partie invisible du film. Comment je suis allé à la rencontre des habitants d'Elliant. Comment je les ai convaincus de participer à une scène de bagarre digne d'un film qui se déroulerait dans un bar désaffecté rempli d'objets en sucre. Je retrace ce moment qui n'est pas encore le film, et qui se situe entre l'expérience encore vive du plateau de tournage et le travail de post-production à venir.

In Watermelon Sugar, Chap. I, Fiasco, 2020

Avec Christophe Estorgues et les habitants d'Elliant

Le premier chapitre de *In Watermelon Sugar* explore la question de la destruction au cœur du geste de consommer. Dans *Fiasco*, un mangeur d'ampoules est traversé par les souvenirs confus d'une altercation sur-réaliste. En choisissant de collaborer avec des habitant-es presque tous amateur-ices, je voulais porter l'attention moins sur la violence que sur la fabrication d'un espace commun, par le jeu, la danse, l'humour, l'écoute, avec l'envie de laisser une part belle à l'imprévisible.

Fiasco a d'abord été une performance, il est aussi un film à venir.

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

Jamais sucre ne gâta viande (performance), Atelier Flamme (FR), 2019

Durée 24 h

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.

Lunch Break (performance), 2018

Durée 60 min

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

Lunch Break est une performance réalisée pour les oiseaux d'un bas-côté arboré en périphérie de Clermont-Ferrand. C'est l'heure du déjeuner. Maquillé en vert-de-gris, je me dissimule à l'intérieur d'un fauteuil de salon et reste immobile. La caméra est perchée sur un présentoir de supermarché. J'apparais à l'image entre un curieux épis de maïs et une couronne d'arbres. Une heure passe. Nous attendons la venue des oiseaux.

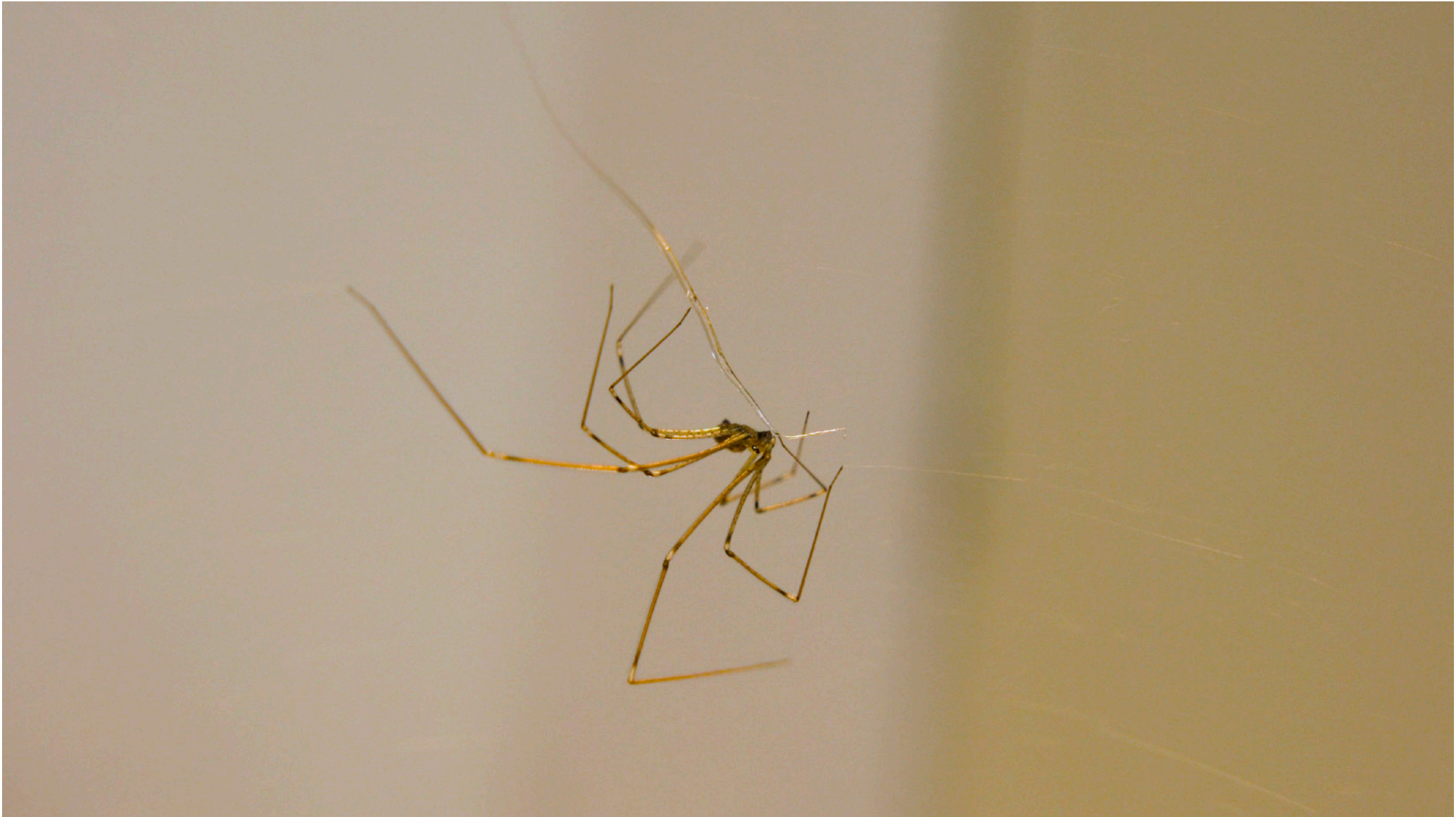
Lunch Break (vidéo), 88 min, <https://vimeo.com/304891538> (extrait)

Foot shell (sculpture de sucre), in *Ton carrosse est le mien* (exposition collective), Astérismes, Sainte-Marine (FR), 2018

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

In-visible strings (concert-vidéo), avec Huihui Cheng, Fracanaüm, Cinéma Bellevaux, Lausanne (CH), 2021
Fil en sucre tiré, araignée (opilion)

In-visible strings (concert/projection), Fracanaüm, Lausanne (CH), 2021

Durée 30 min

Composition, Huihui Cheng

Interprétation, Camerata Ataremac (quatuor à corde)

Vidéo, Benjamin Mouly

In-visible strings est ma 2ème collaboration avec la compositrice Huihui Cheng. Un quatuor à cordes interprète sa pièce sur scène derrière un écran de cinéma translucide. Sur cet écran, la vidéo montre les vibrations de surfaces élémentaires, d'insectes et d'ustensiles de cuisine. Un fil de sucre est pris dans une toile d'araignée. La toile d'araignée elle-même est reliée à un radiateur tandis qu'un autre fil connecte un bout de meuble à un couteau. De proche en proche, un tout se dessine et résonne avec la musique.

In-visible strings (vidéo), 30 min, <https://vimeo.com/809577541> (extrait)

Amorce d'un récit (exposition collective), ac. Mathilde Geldhof, cur. Christian Gattinoni et Anne Cartier-Bresson, Rue des Arts, Toulon (FR), 2017
Store (photographie), impression jet d'encre sur Dibond, 214 x 210 cm, 2016-17
Aquarium (photographie), impression jet d'encre sur Dibond, 214 x 210cm, 2016-17

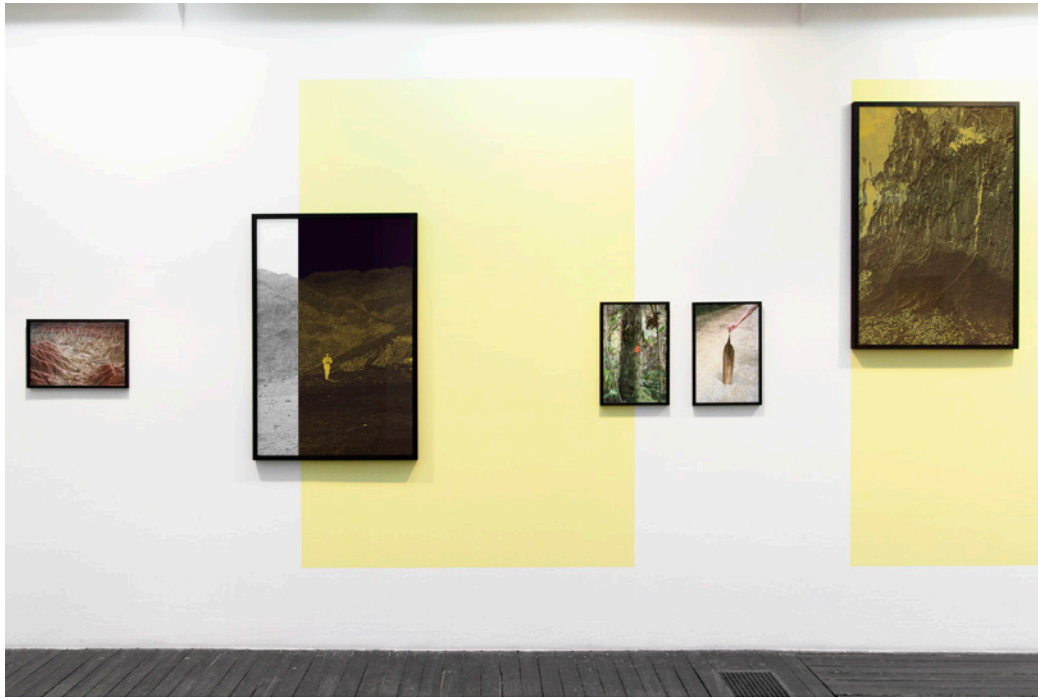

Hojas de perro (photographie), impression jet d'encre, 50 x 75 cm, 2015

Cocktail (photographie), avec les mésanges de la Cité Internationale des Arts, impression jet d'encre, 50 x 75 cm, 2017

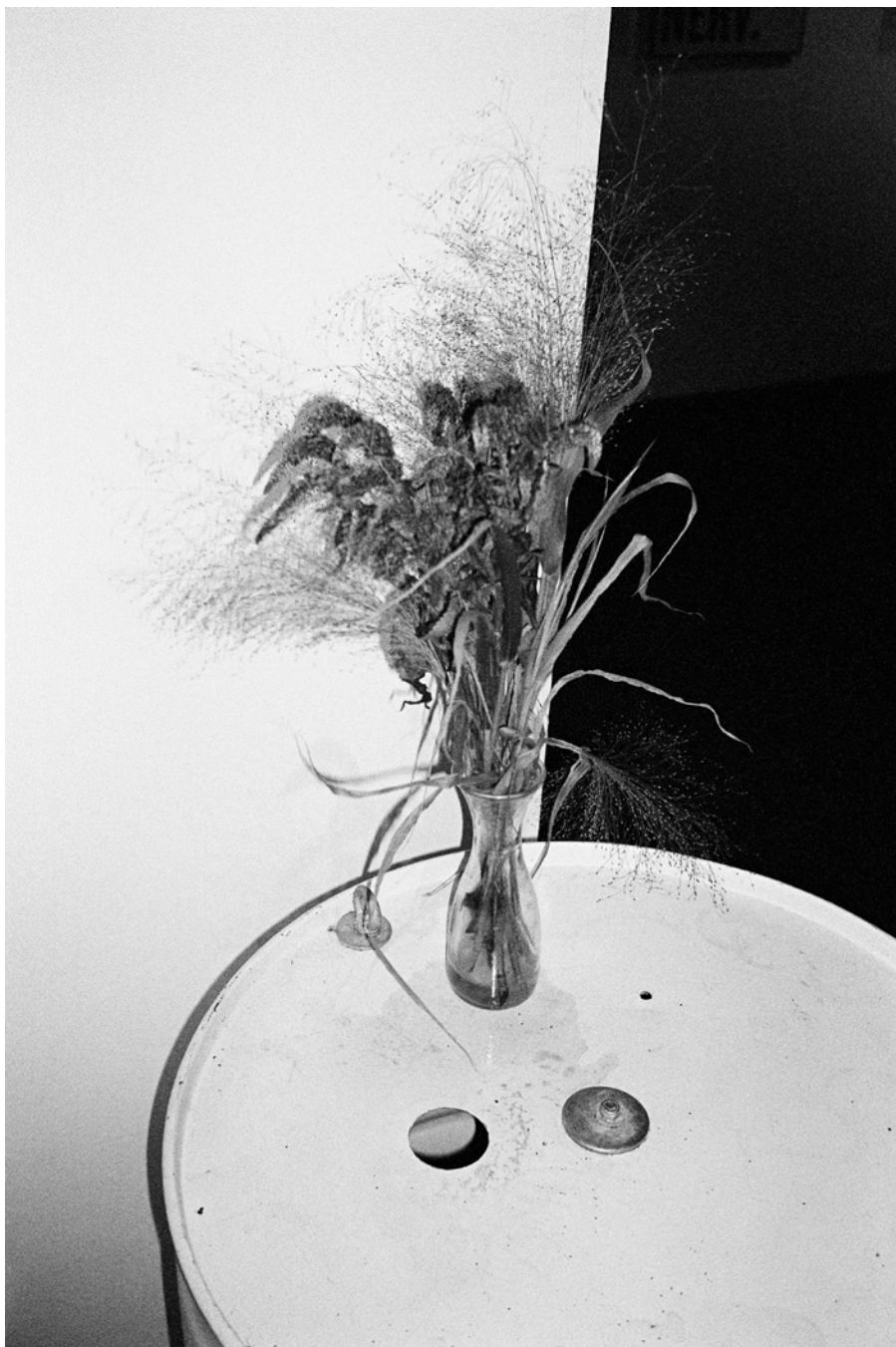

Fragments (exposition collective), commissariat Christine Ollier, galerie Les Filles du Calvaire, Paris (FR), 2016

Fragments (exposition collective), commissariat Christine Ollier, galerie Les Filles du Calvaire, Paris (FR), 2016

Covering (objet photographique), tirage jet d'encre, 40 x 50 cm, 2016

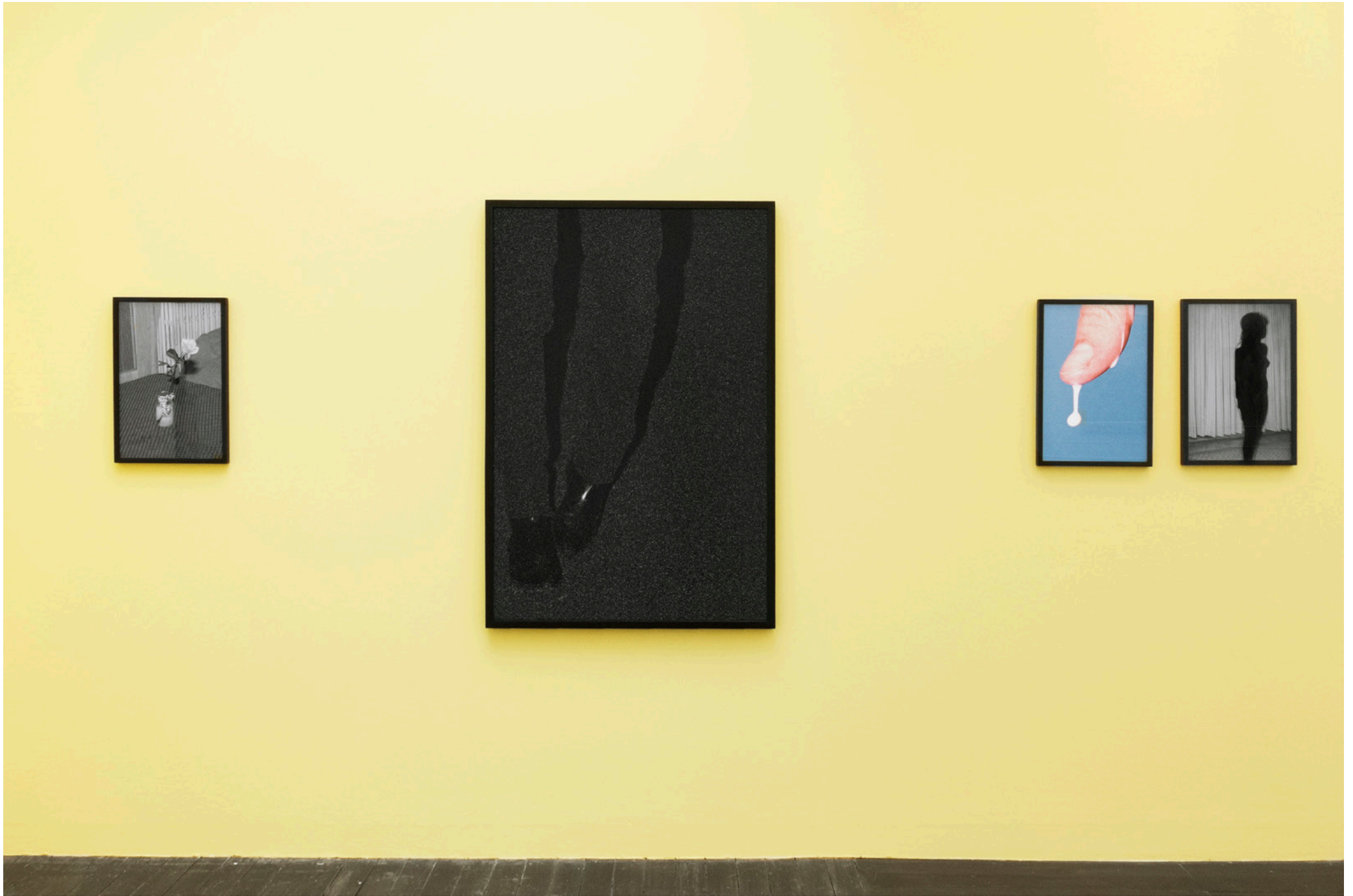

Flowers (photographie), tirage jet d'encre sur papier, 33,3 x 50 cm, 2011
Melon and Ham (photographie), impression jet d'encre, 33,3 x 50 cm, 2012

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

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

Grapes (photographie), tirage jet d'encre sur papier, 33,3 x 50 cm, 2012
De concert (exposition personnelle), galerie Les Filles du Calvaire, Paris (FR), 2015

Et Felix (photographie), tirage jet d'encre sur papier, 90 x 135 cm, 2012

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

Fragment #5 (objet photographique), tirages jet d'encre contrecollés sur aluminium, cache jaune, cadre bois, 50 x 80 cm, 2015