

Week-end d'ouverture Festival d'Automne 2022

The Sky is Getting Closer

programme de films ukrainiens

Dans le contexte de la guerre que la Russie continue de mener contre l'Ukraine, la commissaire Martha Kirszenbaum – en collaboration avec Oleksandra Pogrebnyak et Daria Shevtsova, commissaires au PinchukArtCentre de Kiev – a conçu un programme de films: *The Sky Is Getting Closer* (« Le Ciel se rapproche »), titre inspiré d'un vers du poète ukrainien Dmytro Lazoutkine. Ce programme, qui rassemble dix-neuf œuvres produites par une jeune génération d'artistes ukrainiens, permet de porter la voix d'un groupe de créateurs touché de manière tragique par la situation que traverse leur pays d'origine. Composé de films d'artistes, bandes-annonces, clips de musique et défilé de mode, *The Sky Is Getting Closer* donne à voir une déclinaison de pratiques liées à l'image en mouvement, imprégnées par une culture mondialisée et l'omniprésence des technologies digitales. Ce programme permet d'interroger l'héritage du médium film et sa capacité à répondre au présent immédiat, face à l'urgence de la guerre et à l'exil. Il tente de cartographier et documenter la scène artistique et culturelle ukrainienne à la veille de la guerre, en attirant l'attention sur différentes pratiques et esthétiques qui révèlent une diversité de points de vue et d'engagements personnels.

Ce programme de films a été commissionné et produit par Liste à Bâle, avec le soutien de Kulturstiftung Basel H. Geiger I KBH.G et du PinchukArtCentre à Kiev.

Martha Kirszenbaum est commissaire indépendante et écrivaine, elle vit et travaille entre Paris et Los Angeles. Elle est la commissaire du Pavillon français de la 58e Biennale de Venise, représenté par Laure Prouvost. Elle a été directrice et commissaire de Fahrenheit à Los Angeles. Elle a occupé des postes dans diverses institutions prestigieuses, a contribué à de nombreuses publications et a tenu des séminaires au niveau international.

Oleksandra Pogrebnyak est commissaire au PinchukArtCentre à Kiev. En 2021, elle travaille sur l'exposition du Future Generation Art Prize. En 2020, elle est co-commissaire de Landscape as a Monument, un programme international travaillant sur la redéfinition des paysages culturels, l'histoire environnementale, la dichotomie homme/nature. Elle a coédité avec Dmytro Chepurnyi et Kateryna Iakovlenko le *Curatorial Handbook*, catalogue d'entretiens consacré aux projets curatoriaux en Ukraine de cette dernière décennie.

Daria Shevtsova est une commissaire indépendante et manageuse culturelle basée à Kiev en Ukraine. En 2021-2022, elle est commissaire au PinchukArtCentre à Kiev. Elle travaille, en 2021, sur l'exposition du Future Generation Art Prize. Depuis 2020, elle collabore avec le studio d'architecture FORMA. Elle a été commissaire et responsable des programmes éducatifs au Closer Art Center à Kiev, ainsi que co-commissaire du programme Arts visuels du festival Brave Factory. Chercheuse au Research Platform of PinchukArtCentre, elle a participé à sa seconde plateforme curatoriale.

1. Guerre, activisme politique et résistance

Présentée pendant la phase active de l'agression russe sur l'Ukraine, cette sélection de films présente l'environnement social et le contexte politique de la société ukrainienne ces dix dernières années.

Yaroslav Futymysky

Flag is Burning, 2019
né en 1987 à Polonne, région de Khmelnytska, artiste nomade
1'52"
La performance filmée *Flag is Burning* donne à voir une marche silencieuse caractéristique des révolutions à travers les âges. Ici, le drapeau blanc ne véhicule pas d'idéologie, là où le feu devient un moyen d'expression éloquent.

Dana Kavelina

Letter to a Turtle Dove, 2020
née en 1995 à Melitopol dans la région de Zaporizhzhia, vit à Lviv
20'56"
Ce collage visuel antimilitariste de Dana Kavelina met à jour les traumatismes engendrés par la guerre à travers des tentatives déluoires d'acceptation. Il est constitué de matériaux d'archives datant de l'ère soviétique, d'images amateurs tournées durant la guerre entre la Russie et l'Ukraine au Donbass, de performances filmées et de dessins d'animation.

Ksenia Hnylytska

Challenge to the Fight Vitaliy Klichko!, 2018
née en 1984 à Kiev, vit à Kiev
0'54"
Dans *Challenge to the Fight Vitaliy Klichko!*, le combat personnel de Ksenia Hnylytska contre l'injustice sociale et la mauvaise foi des politiciens s'exprime à travers les actions de son personnage Ksenia Kyivska. Interprétant le rôle d'une guerrière qui défie le maire de Kiev, l'artiste s'insurge contre les machinations liées à la redistribution des terres.

Piotr Armianovski

Slovyansk, 2014
né en 1985 à Donetsk, vit à Kiev
6'05"
Suite aux opérations militaires qui se sont déroulées à Slovyansk dans la région du Donetsk, Piotr Armianovski se rapproche de la ville récemment libérée. Au milieu de simples citoyens, l'artiste rencontre des enfants dont les paroles et les actions révèlent, sans même qu'ils ne s'en rendent compte, les traces de la guerre dont ils furent les témoins.

2. Mémoire collective, héritage et communauté

Dans les territoires et communautés abandonnés et dévastés par les actions militaires, certaines traditions et rituels disparaissent. Cette section documente les modifications du paysage culturel.

Piotr Armianovski

Mustard in the Gardens, 2018
né en 1985 à Donetsk, vit à Kiev
37'00"
Le personnage principal de *Mustard in the Gardens* retourne dans la maison de son enfance située dès 2014 en pleine ligne de front dans la région du Donetsk. Le récit s'apparente à une odyssée symbolique pour Piotr Armianovski qui évoque l'expérience de la perte du pays natal dans le contexte de la guerre.

Nikolay Karabinovych

As far as Possible, 2020
né en 1988 à Odessa, vit entre Gand et Kiev
6'22"
Le travail de Nikolay Karabinovych se concentre sur les questions d'identité, de mémoire collective et de communautés multiculturelles, en lien avec sa propre histoire familiale. Dans *As far as Possible*, un groupe de touristes découvre des pratiques ancrées dans la mémoire collective des habitants de la région d'Odessa.

Oleksiy Radynski

Circulation, 2020

né en 1984 à Kiev, vit à Kiev
11'25"

Circulation dévoile le paysage mouvant de Kiev, filmé trois années durant par Oleksiy Radynski depuis la fenêtre d'un train. En filmant les paysages industriels, les quartiers résidentiels et la construction de sites qui se succèdent les uns aux autres, l'artiste révèle la continuité des tableaux urbains.

Yarema Malashchuk et Roman Khimei

New Jerusalem, trailer, 2020

nés en 1993 et en 1992 à Kolomyia, Ivano-Frankivsk Oblast, vivent à Kiev
1'24"

Yarema Malashchuk et Roman Khimei filment une communauté de Chrétiens d'Ukraine durant leur pèlerinage annuel vers un site religieux à Zarvanytsia dans l'Ouest du pays, privilégiant les scènes du quotidien, en dehors de l'expérience spirituelle.

3.

Jeunesse, underground et culture populaire

Inspirés par les pratiques émancipatrices de l'underground, les travaux des artistes présentés ici explorent la notion de jeunesse à travers la culture populaire.

Yarema Malashchuk & Roman Khimei

Dedicated to the Youth of the World II, 2019

nés en 1993 et en 1992 à Kolomyia, Ivano-Frankivsk Oblast, vivent à Kiev
8'48"

Pour cette pièce, Yarema Malashchuk et Roman Khimei ont filmé *Cxema*, la plus grande *rave party* d'Ukraine. La caméra passe du dancefloor aux portraits plus intimes de danseurs représentatifs de la jeunesse de Kiev, pris entre le quotidien et l'utopie que la nuit porte en elle, revêtant les allures d'un rituel moderne.

Anton Belinskiy

Défilé Homme Automne-Hiver, 2020

né en 1987 à Kiev, vit à Kiev
10'44"

Anton Belinskiy travaille à la lisière du design et de l'art, transformant ses observations sur les codes de la ville moderne en collections de prêt-à-porter qui traduisent l'esprit de la nouvelle génération ukrainienne. Son défilé Homme Automne-Hiver 2020 a été filmé à Pushcha-Vodytsia, quartier historique et station climatique située au Nord-Ouest de Kiev.

Oleksiy Radynski

Landslide, 2017

né 1984 in Kyiv, vit à Kiev
28'21"

Dans *Landslide*, Oleksiy Radynski suit une communauté d'artistes d'avant-garde, musiciens et performeurs, qui parviennent à bâtir une micro société radicalement singulière dans un ancien garage collectif à Kiev, lieu d'ancrage pour une nouvelle utopie.

Luci

Vidéo-clip, *Rizni*, 2020

Khrystyna Horeniuk, né en 1996 à Khmelnytskyi, vit à Berlin
4'36"

Nouvelle voix de la scène musicale ukrainienne, Luci fascine les auditeurs avec son écriture poétique et une musicalité empreinte d'authenticité. Entre pop et musique électronique, elle se dévoile à travers un univers à la fois énigmatique, sensuel et puissant.

4.

Intimité, féminisme et questions de genre

Les artistes de cette section portent une réflexion sur les thèmes de l'intime et du féminisme, de la représentation du plaisir à la défense des droits reproductifs.

Oksana Kazmina

The Secret, the Girl and the Boy, 2018

né à Kiev en 1984, vit à Kiev
12'49"

Oksana Kazmina dépeint un Jardin d'Eden où évoluent une fille et un garçon. Jouant et s'essayant à différents rôles, les deux protagonistes découvrent le monde de manière intuitive et sensuelle, donnant à voir le conflit entre ce qui relève supposément du « naturel » et ce qui relèverait au contraire du « social », mettant à l'épreuve les stéréotypes de genre.

Alevtina Kakhidze

44, 2018

né 1973 à Zhdanivka, Donetsk Oblast, vit à Muzychi, Kiev Oblast
6'10"

Dans cette vidéo, Alevtina Kakhidze interprète 44 réactions de femmes à qui l'on demande si elles veulent des enfants ; ce nombre faisant référence à l'âge limite pour tomber enceinte selon la médecine. 44 met en lumière la violence morale qui entrave le pouvoir de décision des femmes concernant leurs droits reproductifs.

Lyudska Podoba

Vidéo-clip, *My Wounds Are Crying*, 2015

Anatoly Belov, Georgy Babansky, Ivanna Yarema et Alexander Ratushnyak, vivent à Kiev depuis 2012
Caméra, Alina Gontar
5'10"

Partie prenante de la scène underground de Kiev, la pratique de Lyudska Podoba s'appuie sur une musique pop électronique expérimentale pour explorer les notions telles que le genre, l'amour et la liberté. Le clip de *My Wounds Are Crying*, tourné lors d'une des performances du groupe dans un club de Kiev, évoque le plaisir et la liberté sexuelle, l'amour non-réciproque et le sentiment de perte.

Anna Zvyagintseva

Declaration of Intent and Doubt, 2019

né en 1986 à Dnipropetrovsk, vit à Kiev
7'15"

Avec *Declaration of Intent and Doubt*, Anna Zvyagintseva poursuit son exploration des traces et de leur fragilité, thème central de sa pratique artistique. La caméra suit l'interaction entre une performeuse et un rayon de lumière, mettant en tension, pouvoir et domination pour provoquer une émancipation par le mouvement.

5.

Écologie et environnement

Le dérèglement climatique engendre des défis mis à mal dans le contexte de la guerre. Alors qu'ils observent attentivement leurs propres environnements et leurs transformations, certains artistes sensibilisent au caractère exploitatif des économies à forte intensité carbone.

Daniil Revkovskiy & Andriy Rachinskiy

Clanking, Dispute, Hammering, and Gurgling, 2020

nés en 1993 et en 1990 à Kharkiv, vivent à Kharkiv
9'27"

Cette vidéo a été pensée comme l'une des parties de *The Museum of Human Civilization*, projet d'envergure de Daniil Revkovskiy et Andriy Rachinskiy, qui prend comme cadre un monde d'après l'extinction de l'espèce humaine. Avec pour paysage le site industriel de Kryvyi Rih, à la fois effrayant et sublime, ce film évoque la responsabilité de l'espèce humaine dans la préservation des ressources naturelles.

Oleksandr Burlaka

The Big Wild Fields Draft, 2020

né en 1982 à Kiev. Vit à Kiev
2'40"

Oleksandr Burlaka voyage dans les steppes de l'Est de l'Ukraine - connues sous le nom de « Terres sauvages » avant l'industrialisation de la région -, en utilisant les cartes et réseaux des routes militaires et commerciales du XVIIe siècle. Oubliant ainsi les paysages, il crée des récits à l'intersection du passé, du présent et d'un potentiel futur.

fantastic little splash

similar image, 2021

Lera Malchenko, né en 1987
Oleksandr Hants, né en 1988

Vivent à Dnipro
9'16"

Dans cet essai-vidéo, la dichotomie entre production humaine et paysage naturel persiste avec éclat, faisant référence à la notion de nature dans son acception moderne, tout en révélant les parts de digitalisation de l'expérience quotidienne. *similar image* suggère, de manière mélancolique, la possibilité de disparition d'un environnement.