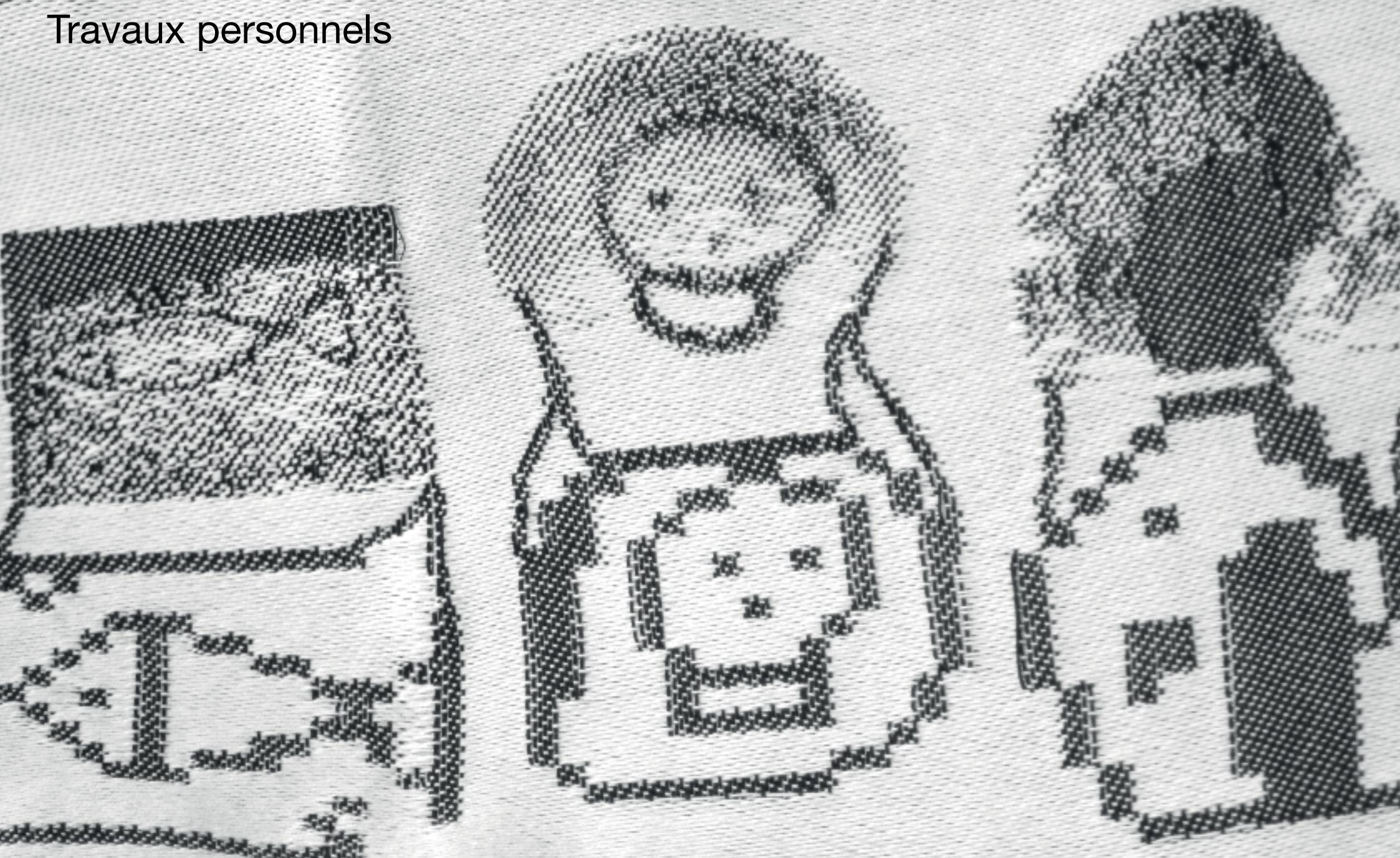

Travaux personnels

Massana, Barcelone 2022 Tissages

Cela fait partie d'une recherche que autour de l'histoire de mon grand-père. Il s'appelait Kazimierz Gaca et c'était un cryptologue polonais qui a déchiffré les messages nazis avec la machine Enigma, pendant la Seconde Guerre mondiale, avec un groupe de résistants.

Pour ce projet je me suis inspirée de l'histoire de mon grand-père pour créer mon propre code, de manière expérimentale que j'ai introduit dans des tissus fabriqués sur le métier à tisser numérique Jacquard (TC2). J'ai lié le métier Jacquard et la machine à écrire Enigma, car les deux seraient considérés comme les premiers ordinateurs, avec l'utilisation du code binaire. Le nom de mon projet est « Webs of Power : Weave resistance », qui provient du livre Webs of power : note from the global uprising de 1999, de l'écrivaine écoféministe Starhawk. Je fabriquais mes propres ligaments textiles en encodant l'alphabet avec des symboles, qui représentent mon propre parcours de résistance. J'ai été inspirée par des artistes comme l'artiste textile Ozella Mc Daniel Williams qui cachait la route des esclaves dans

PHOTO NEREA JORDANA

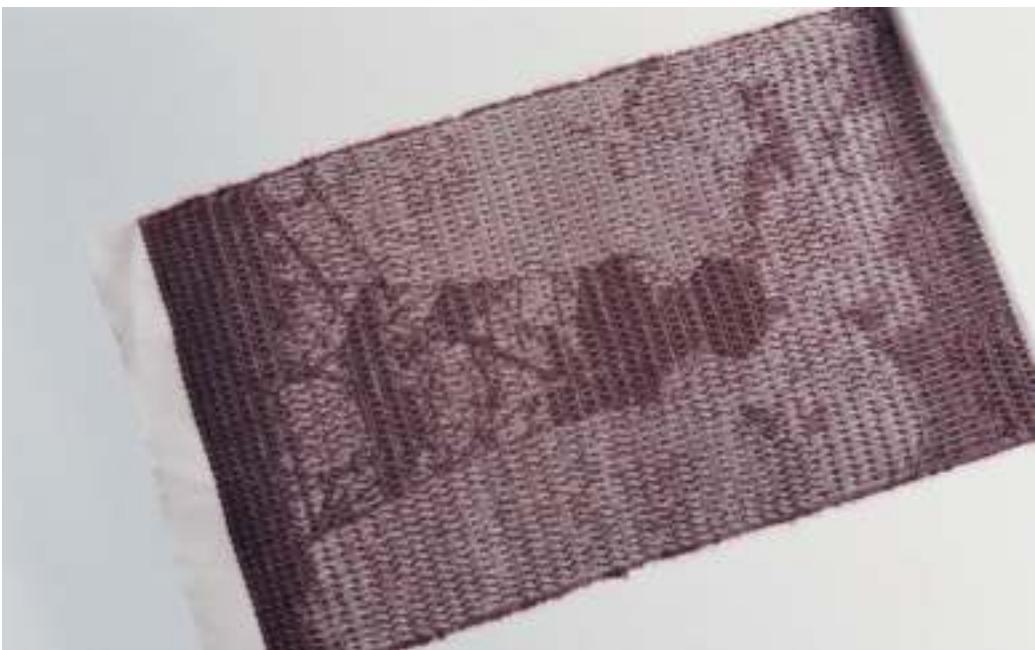

PHOTO NEREA JORDANA

PHOTO NEREA JORDANA

Webs Of Power, Part 2

Head, Genève 2022 Performance

C'est une performance interactive, mettant en lien l'activation d'une machine et la manipulation de tissus, issus de mon projet de tissage Webs of Power. Etant tissés avec des fils conducteurs, et reliés à un Controller Midi, certaines parties du tissu activent des projections d'archives visuelles et sonores générées par Coding.

Sont mis en parallèles différents codes binaires liés au textile et à l'informatique, jouant sur les corélations entre les femmes et les machines, comme en parle Sadie Plant, notamment dans le livre Zeros and Ones.

Présentée à la Head, à Genève au Festival Act à Bienne et à l'espace Le Grain, à

Genève, 2022, association No Walls.

ASSOCIATION NO WALLS, ESPACE LE GRAIN

ACT FESTIVAL

Webs Of Power, Part 3

Fabricademy, Lyon 2023 Vidéo et Costumes

C'est un court-métrage mêlant animation 3D et performance, où les protagonistes content jouent à la fois des récits réels et fictifs.

Les personnages sont les trois Nornes, qui sont représentées comme des personnages Scifi, mises en valeur par la tenue qu'elles portent. Ce qu'elles portent façonne leurs histoires dans un alphabet cryptique qui provient d'une interconnexion de lieux de résistance et de refuge. Les motifs sont des symboles qui matérialisent le monde numérique où elles vivent, là où le monde physique n'existe plus.

Leur principal pouvoir est de recommencer à se matérialiser. Elles réapparaissent donc sur terre dans leur version physique, pour montrer la puissance de leur "toile".

Elles sont une nouvelle version des déesses mythologiques nordiques du tissage. Elles apparaissent comme des médiums dans différentes temporalités. Les mythes ont souvent été utilisés par les États et les autorités pour contrôler les sociétés, comme dans les religions ou les régimes de dictature. Ce mythe et l'opéra wagnérien du « Crépuscule des Dieux » ou « Gotterdammerung » a no-

Projet de Performance et Production 2023 par Bérénice Courtin
Vidéos 3D: Bérénice Courtin & Sara Bissen
Directeur de la photographie et Caméaman: Raphael Harari
Actrices: Sara Bissen, Dorra Sarari & Bérénice Courtin
Costumes interactifs: Bérénice Courtin
Lunettes: Ornella Pizzi
Musique: Bérénice Courtin

Voix: Sara Bissen, Dorra Sarari & Bérénice Courtin

Mentors: Lucia Javicoli, Diane Wakim, Pauline Gamore & Emma Pareschi

Ce projet Fabricademy fut financé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes

tamment été utilisé par Hitler pour l'obtenir en sa faveur. Mais ils font aussi partie des représentations civiles et leur interprétation nous permet de réinventer nos mythes contemporains.

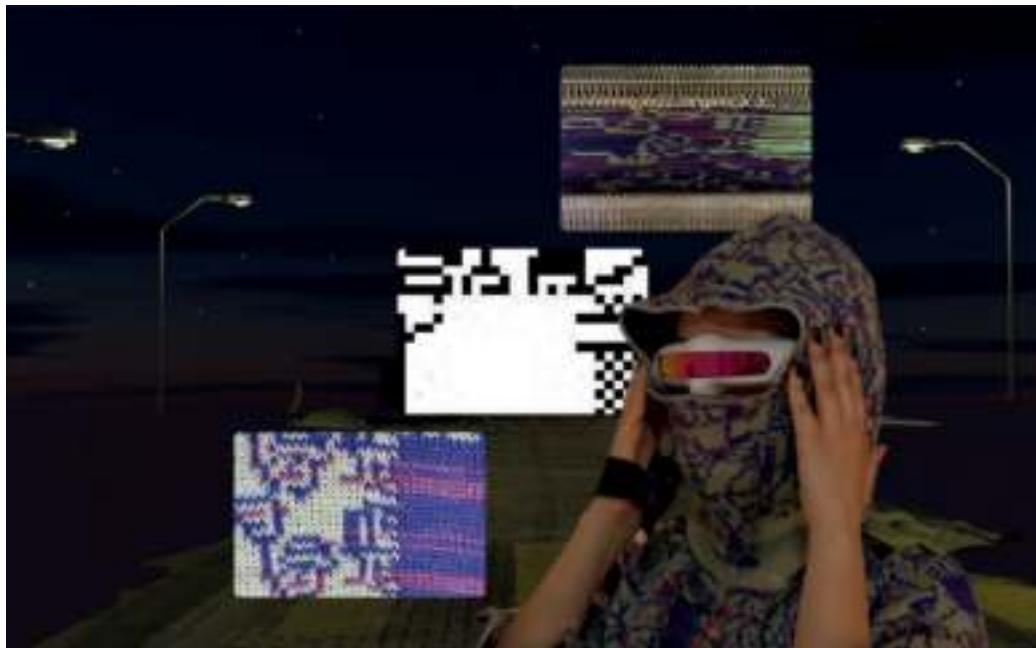
Ce projet fait partie du résultat de la Fabricademy, un programme liant Textiles et nouvelles technologies, dont j'ai obtenu une bourse de la Région Auvergne Rhône-Alpes.

Lien Vimeo: vimeo.com/user110558131/

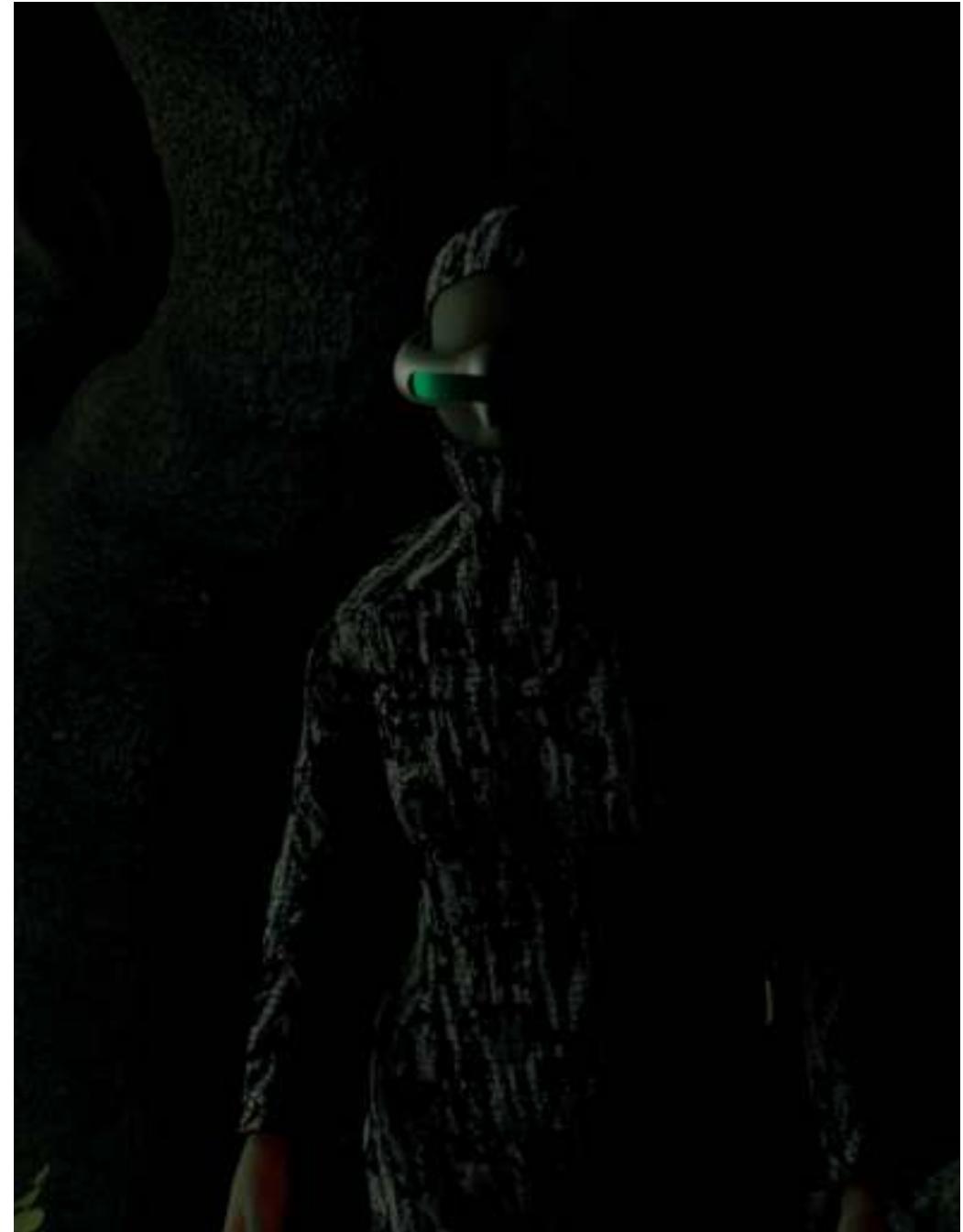

3D BÉRÉNICE COURTIN & SARA BISSEN

3D BÉRÉNICE COURTIN & SARA BISSEN

3D BÉRÉNICE COURTIN & SARA BISSEN

3D BÉRÉNICE COURTIN & SARA BISSEN

3D BÉRÉNICE COURTIN & SARA BISSEN

3D BÉRÉNICE COURTIN & SARA BISSEN

De-coded

CCCB, Barcelona: 2021 Performance

Cette performance de cinéma expérimental raconte l'histoire de mon grand-père Kazimierz Gaca, dont le nom de code était Jacquin. Il travaillait avec d'autres cryptologues polonais, français, anglais et espagnols, décodant la machine Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale.

Cette recherche documentaire provient de mes visites impliquées dans les zones où ces résistants se seraient rendus et auraient œuvré. Notamment dans le Château des Fouzes, à Uzès en France, où ils ont trouvé asile et se sont cachés avec des résistants espagnols, durant la Seconde Guerre. Ayant fuit la Pologne fraîchement occupée et appelés à rejoindre le « PC Bruno », une installation secrète de renseignement des alliés, où ils ont réussi leur travail de cryptanalyse, ils se font capturer alors qu'ils tentaient de fuir la France. Kazimierz (sous le nom de Jacquin) fut alors envoyé au Camp de concentration de Dachau, près de Berlin, où je me suis également rendue afin de demander des informations complémentaires. En effet, la recherche d'information

reste compliquée, et bien qu'ayant réussi à récupérer des documents déclassifiés de la DGSE, il est difficile de connaître toute la vérité, car mon grand-père comme les autres, ont du garder une grande partie de l'histoire le plus caché possible.

Lien Vimeo vimeo.com/user110558131/

Performance cinématographique et expérimentale de Bérénice Courtin et Eduardo Filippi, avec musique live de Lea Eller, Opuku et Daniel Moreno Manzano. Voix de Bérénice Courtin et Pierre Perres.

Photos Helena Giner
Montage Vidéo Nerea Jordana

Performance au CCCB, pour le festival La Alternativa.

L'ALTERNATIVA
**28è FESTIVAL
DE CINEMA
INDEPENDENT
DE BARCELONA**

15 NOV. - 5 DES. 2021

PRESENCIAL + ONLINE

<http://alternativa.cccb.org>
filmin.es/festival/lalternativa

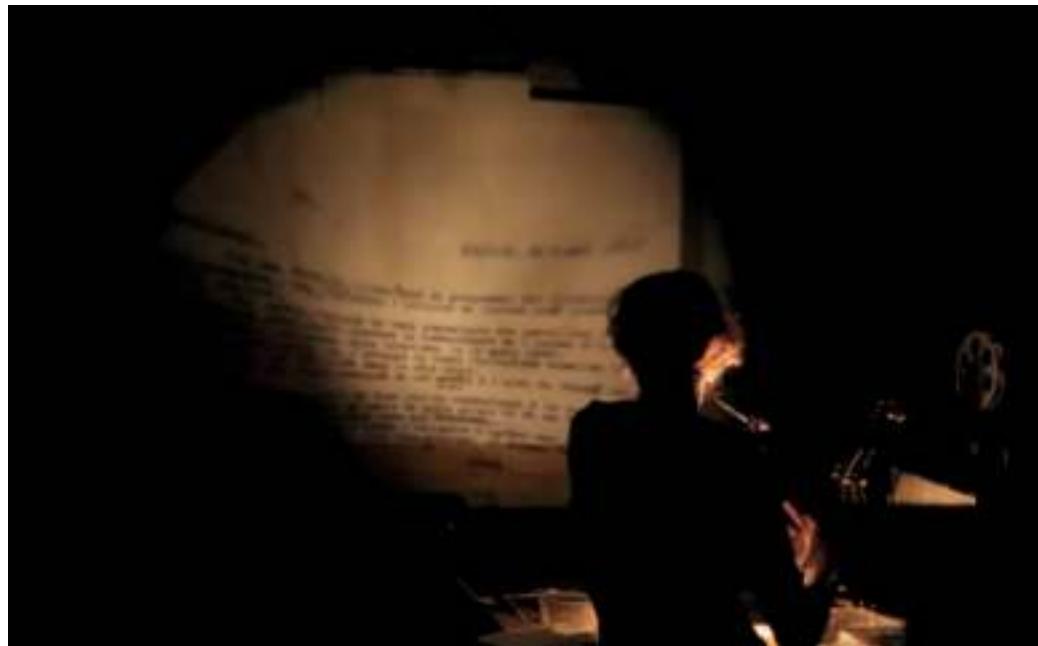
 [alternativafilmfest](#)   [@alternativafest](#)

#alternativafest #alternativapro #alternativa28

LA ALTERNATIVA

PHOTOS HELENA GINER

LA ALTERNATIVA

The Factory of Excess

Head, Geneva 2022 Performance

Cette proposition est une performance d'un mélange entre improvisation et chorégraphies, en continu, qui eu lieu sur plusieurs semaines, au sortir d'un workshop donné par la danseuse, chorégraphe et performeuse Alexandra Bachtzis dans la Section Inter-Action dans le département des Arts Visuels de la HEAD. "THE FACTORY OF EXCESS" est une création évolutive, où nous travaillons sur les identités, les genres, les symboles, dans leur expression la plus excessive.

Nous avions chacun.e des éléments symboliques sur lesquels nous travaillons individuellement, ainsi que des travaux de groupe et des interactions plurielles.

Concept:
Alexandra Bachzetsis,
Créé et performé par:
Alexandra Bachzetsis, Mélissa Biondo,
Bérénice Courtin, Giuliana Dridi, Plume

Ducret,
Jean-Marie Fahy, Cillian Henin, Amara
Mani, Priya
Lanfranchi, Loren Tschannen, Antoine
Weil.

PHOTO ZOÉ AUBRY

PHOTO ZOÉ AUBRY

PHOTO ZOÉ AUBRY

La Plastiquista

Massana, Barcelona 2021 Installation

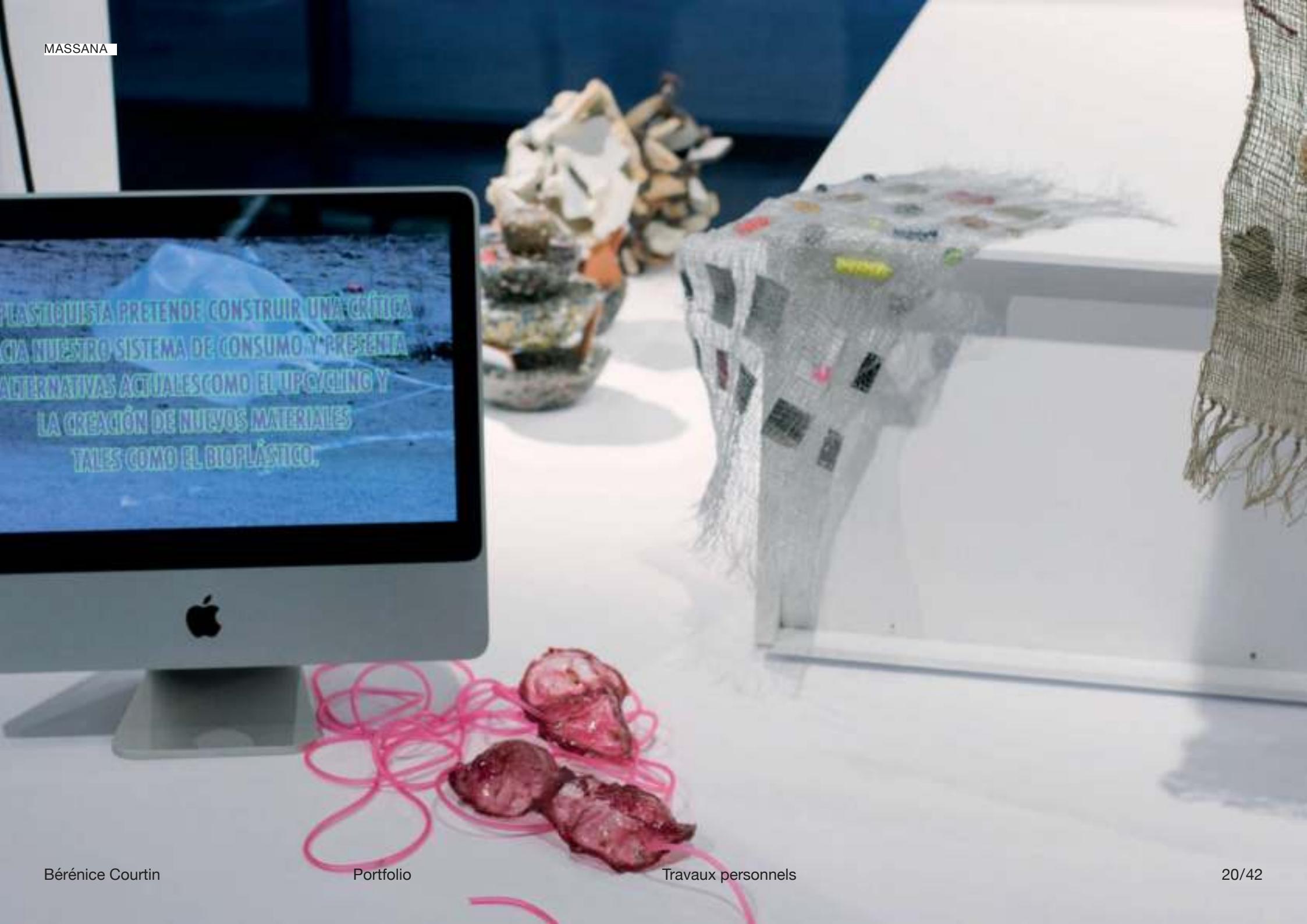
La Plastiquista est un projet de recherche de matières telles que le Bioplastique, réalisé à partir de polymères et biodégradable, composé de déchets alimentaires tels que la gélatine de porc ou de l'agar agar et des éléments teintoriels naturels. Ces éléments sont archivés et entremêlés dans des tissus tissés en double trame dans un métier à tisser de basse lisse traditionnel, permettant de créer des poches et d'emprisonner les débris au fur et à mesure du tissage.

La Plastiquista est un alterego fictif, qui a été l'objet d'une vidéo réalisée en collaboration avec Natalia Santolaria pour le Script, Lucia Salvador pour la Direction de Photographie et Lealah pour la Direction Artistique.

La protagoniste loge dans un univers dystopique d'ordures organiques et plas-

tiques qu'elle utilise pour s'habiller.

Ce projet fut exposé au Centre d'Art et d'Artisanat de Catalogne à Barcelone et lors de l'exposition Centrifugations. C'est une exposition annuelle qui a lieu dans l'espace d'exposition de l'école d'Art Massana à Barcelone.

ESCOLA MASSANA

ESCOLA MASSANA

ESCOLA MASSANA

Freakshow

Espace Libre, Bienne 2022 Performance

« Freakshow » est une performance créée en collaboration avec Philippe Wicht à la Head. Des créatures se réapproprient la figure du « Freak » dans un environnement sombre et lumineux, humoristique et effrayant.

Avec

“FREAKSHOW” (2022 - 30') - Freaks:
Julien Alembik, Mélissa Biondio, Bérénice Courtin, Emi Curty, Plume Ducret, Zeltia Robin, Loren Tschannen, Philippe Wicht - Musique: TRICKS - Regard dramaturgique: Luca Depietri - Mentoring: Régine Fritsch - Administration: Minuitpile - Production: Public Works -

Photos © Thalles Piaget -

Beth Dillon, Lauren Huret, Davide-Chris-telle Sanvee et Véra Trachsel
Espace Libre, Biel/Bienne, 2022 - Festival ACT, Biel/Bienne, 2022

PHOTO THALLES PIAGET

PHOTO THALLES PIAGET

PHOTO THALLES PIAGET

Mandats

Atelier initiation au tissage

19M, Paris
2022/23
Workshop

Pour cet atelier, j'initie les participants aux principaux points de tissage afin de créer un tapis à partir de fils et de tissus recyclés, qui proviennent de la Réserve des Arts à Paris, où sont stockés des restes de tissus des artisans travaillant pour Chanel.

Après avoir dessiné le motif que les participants souhaitent réaliser sur leur tapis, ils reçoivent un cadre en bois fait main, sur lequel ils découvriront les techniques de tissage.

Découpe laser pour créer les métiers à tisser, au Fablab le Textile Lab à Lyon.
19 M est un lieu ouvert par Chanel, pour

promouvoir les liens entre le textile et les artistes d'Art Contemporain.

ELEA JEANNE SCHMITTER PHOTOS

ELEA JEANNE SCHMITTER PHOTOS

ELEA JEANNE SCHMITTER PHOTOS

Atelier de tissage collectif

Les Nouvelles Galeries, Annecy
2022
Workshop, installation

Atelier de tissage collectif sur métier à tisser que j'ai monté et qui est rest sur place pendant les 6 mois où l'on avait l'espace de Ressourcerie dans les Nouvelles Galeries, avant qu'il soit loué à des magasins. J'enseignais les points principaux du tissage de haute lisse, à partir de matériaux déposés sur place, par système de troc ou de dépôts gratuits de matériaux de beaux arts.

Ce projet fut réalisé en collaboration avec le Studio Wondervision, les Nouvelles

Galeries (Galeries Lafayette) et l'Ecole des Beaux Arts d'Annecy.

WONDERSVISION STUDIO

WONDERSVISION STUDIO

WONDERSVISION STUDIO

Collectif Malnascudes, Barcelone 2019 Costume

Costume d'une jupe commune aux trois performeuses principales pour la performance Ware du collectif Malnascudes. WARE Reinforced est une pièce théâtrale qui oscille entre les mondes physiques et virtuels. Après avoir simulé toute l'histoire de l'humanité, l'intelligence artificielle WARE (We Are Recreating Existence) développe un système d'apprentissage pour tenter de sauver le plus grand nombre d'utilisateurs, dont elle est tombée amoureuse.

En appliquant le système d'apprentissage automatique renforcé, Sala Beckett sera le cadre des trois premières itérations que WARE effectuera pour tenter d'atteindre son objectif. Ainsi, une fois l'effondrement le plus probable arrivé et une fois que les itérations auront atteint des nombres astronomiques, espérons que WARE aura pu collecter et stocker suffisamment de données et d'expériences pour recréer, de la manière la plus fidèle et utopique possible, une seconde existence pour la race humaine. . Cette fois, virtuelle.

Matriu.id est un collectif formé par les Mal-

nascudes, un groupe de jeunes artistes issus de divers domaines : les sciences humaines, l'ingénierie, le théâtre et la scène audiovisuelle. Ils partagent tous le même intérêt pour le monde virtuel et comment il peut acquérir une valeur plus humaine.

La proposition a été conçue dans la première édition du laboratoire créatif Les Malnascudes.av, en résidence à l'Université Pompeu Fabra, à Barcelone.

Dirrection: Carles Antón Blasco, Daniel Moreno Manzano, Marina Olivares Rodríguez, Natalia Santolaria Carceller, Valèria Sorolla, Meritxell de Soto, Mariona Triadú Galí et Pau Vidal Bosch

Equipe: Marina Olivares, Natàlia Santolaria, Valèria Sorolla et Meritxell de Soto

Scénographie: Begoña Escudero
Lumière: Joan Esteve

Son: Carles Antón et Daniel Moreno Manzano et Rivers z
Audiovisuals: Carles Antón, Mariona Triadú Galí et Pau Vidal Bosch
Nerea Moreno

Production: Laia Rafols

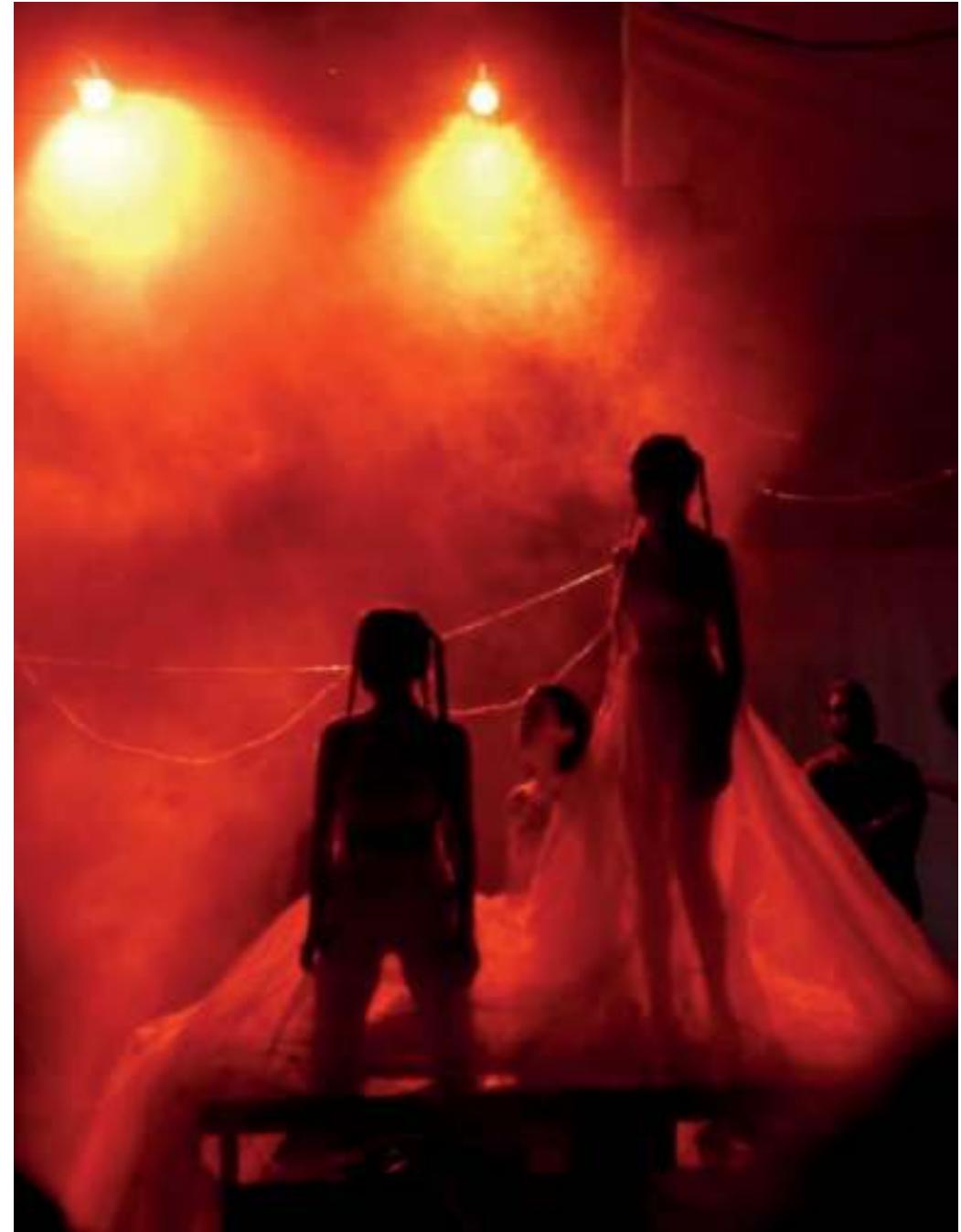
Malnascudes Audiovisuals, Universitat Pompeu Fabra, Konvent.0, CC Boca Nord et Diana Mizrahi

WARE

WARE

WARE

Helix Aspera

Maria Lorente, Barcelone 2022 Costume

C'est un court métrage de fiction écrit et réalisé par María Lorente Becerra. Lauréat du pitch du Master réalisation cinématographique de l'école Bande À Part, il a été produit par la société de production catalane El Dedo en el Ojo. Le film est actuellement en état de distribution.

Il raconte l'histoire de Maria, une jeune fille de 22 ans qui vit sous l'oppression et le manque de communication de sa mère et du monde qui l'entoure.

Soudainement et de manière inattendue, et comme seul moyen d'échapper à sa condition, le personnage principal va subir une profonde métamorphose, où rêves et réalité vont s'entremêler jusqu'à être complètement dépouillée de son humanité, pour trouver la liberté au-delà de tout ce qui est rationnel.

Artistes Carlota Carvajal et Rocio Kesada
Réalisé et écrit par Maria Lorente Becerra
Assistant dire William Oak Madrigal et
Alex Reverse
Scénario Gala Diaz, Maria Badia
Productrice Maria Jose Garcia
Directrice de production Melody Brechet
Chef de production Maria Sanz
Oh. de production Carlos G.Garcia , Xavi
Garcia Bou Aleix Sales
Aux.Production Romuald Augustine Fed-
erica Monk
Runner Harrison Tibuc
DOP Jan Charles Justin
Caméra Op.Andrea Campillo
Foquista Paul Hernandez
Aux. caméraman Gui Gamiz, Bernat
Bisbal
Op.Steadycam Dario Rivera
StillPhoto Nuria Gascon, Alba Valls
DIT Marina Torres Guiu Gámiz Bernat
Bisbal
Machiniste Katerin Moreno David Major
Gaffer Mariana janvier
Électrique Aleix Serra Antonio Portillo
Katerin Moreno Ander Review
2 Unité DOP Nuria Gascon
Compositeur Eli Ben Avi
Sujets par Marina Herlop Tarta Relena
Responsable du son live Helio Reguera
Oh. son Marcel Vallejo Daniel Molas Alex-
andre Kröner
Directrice artistique Helena Giner
Oh. d'art Albert Planellas
Chef de la construction Zoe Anmellones
Ay.art/construction Anna Vidal, Joaquim
Zapata
Costume Martina Lavalle, Bérénice Cour-
tin, Berta Gellida
MUA MarinaToledano, Álvaro Marin, Ar-
balète Juliette
Montage Victor Xavier Monzo
Montage et mixage du son The Base
Sound
Coloriste YOUR.COLORS
Fx Marcos Diaz Cricket
Aide Stop Motion One
Coord. de Postpro Patrick Suarez
Conception de l'affiche Angela Tellez
Ramón Eguiguren
Bande À Part et producteur The Finger in
the Eye.

BANDE A PART

BANDE A PART

BANDE A PART

Bruna

Mercantic, Barcelone
2021
Direction Artistique et Costumes

Direction Artistique et de Costumes pour la coopérative Bruna, en collaboration avec une association de femmes avec des diversités fonctionnelles.

Actrices de l'association de femmes avec des diversités fonctionnelles
Production Claudia Arribas
photo Pere Nalez

DA et Costumes Bérénice Courtin
Assistante Costumes Marta Zandomeneghi.
Coopérative Bruna

BRUNA PERE NALEZ

BRUNA PERE NALEZ

BRUNA PERE NALEZ

Biographie

Biographie

Bérénice Courtin est une artiste pluridisciplinaire, née en 1994 originaire de Paris, basée à Genève, après son Master en Arts Appliqués Contemporains à l'école Massana à Barcelone et un échange à Genève, à l'école HEAD.

Elle se concentre sur les arts textiles, l'audiovisuel et la performance. Elle travaille depuis deux ans, sur une recherche autour de l'histoire de son grand-père Kazimierz Gaca. Il était un résistant polonais pendant la Seconde Guerre mondiale, travaillant avec la machine ENIGMA. Elle a réalisé des tissus avec un métier à tisser numérique Jacquard (TC2), où elle a caché des codes, inspirés des messages cryptés, comparant le métier à tisser et la machine, les deux étant à l'origine de l'ordinateur et du code binaire. Elle a également collaboré avec des artistes pour créer une performance de cinéma expérimental sur ce sujet qui a été présentée au festival La Alternativa, au CCCB de Barcelone.

PHOTO SARA BISSEN

CV

EXPOSITIONS

2023 • En préparation pour l'Espace Capsule lors de l'exposition "WORLDBUILDING: Gaming and Art in the Digital Age", organisée par Hans Ulrich Obrist au Centre Pompidou de Metz, France.

2023 • En préparation pour la Romanian Creative Week - From waste to experimental couture, exposition de vidéo et costumes, Lași, Roumanie.

2021 • Ode al Ras, exposition collective de tissages en Jacquard digital à l'Escola Massana, à Barcelone.

2019 • Fragmentos, exposition collective du Master 1 en Arts Appliqués à la Massana, Centre d'Artesania Catalunya, à Barcelone.

2019 • Centrifugacions III Davant la Incertesa, Exposition collective des meilleurs travaux sélectionnés à l'Escola Massana, à Barcelone.

PERFORMANCES

Webs Of Power - à ACT Festival 2022 et pour l'inauguration de No Walls Association, 2022.

De-coded, Co-directrice de la performance cinématographique avec de la musique en direct, pour le festival de cinéma indépendant La Alternativa, au Musée d'Art Contemporain CCCB avec Eduardo Filippi, en 2021, à Barcelone.

FORMATIONS

2022 • HEAD (Genève, Suisse), échange en Arts Visuels en Inter-action (performance).

2018/22 • Escola Massana (Barcelone, Espagne) Cycle Formatif et Master 1 en Arts Appliqués, Art Textile.

2012/16 • Mod'art International (Paris, France), Diplôme Universitaire en Mode, luxe, Art de Vivre.

EXPERIENCES

Social Media Manager et Creative Content pour Arta Spetto 2022/23.

Production de sets - Sculptures Earth Landscapes Ugo Rondinone, Musée d'Art et d'Art et d'Histoire de Genève, 2023; Vitrines de Noël pour Chanel, Studio de Crecy, 2018.

Animatrice de workshop de tissage - au 19M, Paris; aux Nouvelles Galeries, Annecy avec Wondervision Studio; au sein du collectif Uniones y Urdidumbre, à Barcelone.

Direction Artistique, Costumière - Bruna Coop avec une association de femmes avec des diversités fonctionnelles 2021, Barcelone; court métrage Heliz Aspersa par Maria Lorente, 2022, Barcelone; Costumière pour le collectif de théâtre Els Malnascudes 2019, Barcelone; Cirque de Zombié et Freak Show de Jim Rose Circus show 2018/19.

Contact

berenice.courtin@gmail.com

