

Katia Kameli

Elle a allumé le vif du passé

Exposition du 20 mai au 19 septembre 2021

plateaux 1 & 2

commissaire **Eva Barois De Caevel**

Le Roman algérien, chap. 3, 2019, image extraite de la vidéo HD, 45 min. © Katia Kameli, ADAGP, Paris, 2021.

Dans le cadre de la Saison Africa2020, avec le soutien d'Axian et de la Fondation H.
Cette exposition fait partie de la programmation satellite
des Rencontres d'Arles dans le cadre du Grand Arles Express.

In the context of the Africa2020 Season, with support from Axian and Fondation H.
This exhibition is part of the satellite program of
Rencontres d'Arles in the context of the Grand Arles Express.

**GRAND ARLES
EXPRESS 2021**
LES RENCONTRES
DE LA PHOTOGRAPHE

***Elle a allumé le vif du passé* est une exposition monographique, dans le cadre du Focus Femmes de la Saison Africa2020, de l'artiste et réalisatrice franco-algérienne Katia Kameli. La pratique de Katia Kameli se fonde sur une démarche de recherche : le fait historique et culturel alimente les formes de son imaginaire plastique et poétique. Dans le cadre de cette Saison panafricaine dédiée à présenter le point de vue de la société civile africaine du continent et de sa diaspora, il semblait nécessaire, et plus encore à Marseille, de partager l'œuvre d'une artiste qui se consacre notamment à l'écriture visuelle de l'histoire algérienne, en France et en Algérie, depuis déjà deux décennies.**

En réponse à l'invitation de la commissaire générale de la Saison, l'exposition propose un regard africain, et plus précisément nord-africain et algérien, sur la constitution de grands récits du continent et sur leur circulation internationale, mais aussi sur l'écriture de l'histoire algérienne. L'œuvre de Katia Kameli pose spécifiquement la question de la place des femmes au sein de ces histoires et de cette histoire, et se préoccupe de leur statut d'autrices, de créatrices, de témoins, ou de commentatrices.

plateau 1

Au plateau 1, Katia Kameli présente pour la première fois en France, sous la forme d'une installation inédite, une trilogie de films, *le Roman algérien*, chap. 1, 2, 3, pensée comme une immersion dans l'histoire algérienne et dans la mémoire des hommes et des femmes au travers d'une collection d'images et de documents.

Le 17 mars 1997 marque l'entrée dans l'exposition. Cette image réalisée par Louiza Ammi a accompagné le tournage du *Roman algérien*.

Le contexte dans lequel cette photographie a été prise est en partie évoqué dans le troisième chapitre.

Le Roman algérien, chap. 1 se déroule rue Larbi Ben M'Hidi, à Alger, où Farouk Azzoug tient un kiosque nomade où sont vendues des images, sous forme notamment de cartes postales. Cette collection éclectique, apparemment classée aléatoirement, qui illustre des aspects de l'histoire pré-coloniale, coloniale et post-coloniale, autorise de nombreuses associations.

Dans *le Roman algérien*, chap. 2, la philosophe des images Marie José Mondzain nous offre une relecture du premier chapitre du *Roman algérien*, puis observe et analyse une autre matière visuelle, celle des rushes collectés au cours du tournage du premier chapitre. Née en Algérie, Mondzain s'intéresse à cette matière comme à ce qui est en attente de sens dans le débat de la communauté.

Dans *le Roman algérien*, chap. 3, elle pénètre l'image : fidèle à son approche critique, elle s'efforce de déceler le signifiant dans ses premières tentatives avortées d'accéder aux iconographies d'un roman national et familial. Les manifestations du Hiraq apparaissent en contrepoint des investigations menées tout au long du film. Plusieurs figures se croisent : la photographe Louiza Ammi, la romancière et réalisatrice Assia Djebar. Ce sont des mots d'Assia Djebar qui donnent aussi leur titre à l'exposition. Au sein de caissons lumineux, les négatifs révélés de Louiza Ammi, manipulés et commentés dans le troisième chapitre, mettent en lumière des images majoritairement « invues ».

Le Roman algérien, chap. 1, 2016, image extraite de la vidéo HD, 16 min 35 sec. © Katia Kameli, ADAGP, Paris, 2021.
Collection Frac Poitou-Charentes, acquisition 2016.

Le Roman algérien, chap. 2, 2017, image extraite de la vidéo HD, 34 min. © Katia Kameli, ADAGP, Paris, 2021.
Collection Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur, acquisition 2017.

Le Roman algérien, chap. 3, 2019, image extraite de la vidéo HD, 45 min. © Katia Kameli, ADAGP, Paris, 2021.

Le Roman algérien, chap. 3, 2019, image extraite de la vidéo HD, 45 min. © Katia Kameli, ADAGP, Paris, 2021.

Louiza Ammi

le 17 mars 1997: Des explosions secouent la capitale Alger: Kouba à la cité Coopemad. Une voiture piégée, 11 morts et 23 blessés.

Impression sur papier peint contrecollé sur cimaise, tirage 336 x 286 cm. Courtesy Louiza Ammi.

Le Roman algérien, chap. 1, 2016

Vidéo HD, couleur, sonore, 16 min 35 sec.

Langues: arabe et français, sous-titrages français et anglais.

Réalisation: Katia Kameli.

Images: Katia Kameli, Melik Gacem.

Montage: Stéphane Broc.

Son: Hakim Laref.

Régie: Karim Lamraoui.

Mixage son: Benoît Fort.

Étalonnage: Guillermo Fernandez.

Production exécutive: Rive blanche.

Commande: Mucem.

Collection Frac Poitou-Charentes, acquisition 2016.

Le Roman algérien, chap. 2, 2017

Vidéo HD, couleur, sonore, 34 min.

Langues arabe et français, sous-titrages français.

Réalisation: Katia Kameli.

Chef opérateur: Julien Sallé.

Assistant opérateur: Simon Bonnani.

Montage: Stéphane Broc.

Son: Fred Dabo.

Mixage: Benoît Fort.

Étalonnage: Yannick Willman.

Production: Spectre & Katia Kameli.

Production exécutive: Olivier Marboeuf.

Production associée et direction de production:

Cédric Walter.

Commande: Biennale für aktuelle Fotografie 2017.

Collection Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur, acquisition 2017.

Le Roman algérien, chap. 3, 2019

Vidéo HD, couleur, sonore 43 min 48 sec.

Langues: arabe et français, sous-titrages français.

Réalisation: Katia Kameli.

Images: Katia Kameli et Frédéric Derrien.

Son: Hafidh Mouffi.

Montage: Stéphane Broc et Delphine Illouz.

Étalonnage: Guillermo Fernandez.

Production: Katia Kameli.

Production exécutive: BangBang – Amina Salem.

Le Roman algérien, chap. 3 a été sélectionné par la commission mécénat de la Fondation des Artistes qui lui a apporté son soutien.

Avec le soutien de Kunsthalle Münster.

From negative to positive 1, 2019

From negative to positive 2, 2019

From negative to positive 3, 2019

From negative to positive 4, 2019

From negative to positive 5, 2019

Caisson lumineux, tirage backlight, 60 x 90 cm.

—

Toutes les œuvres: courtesy de l'artiste sauf mention contraire.

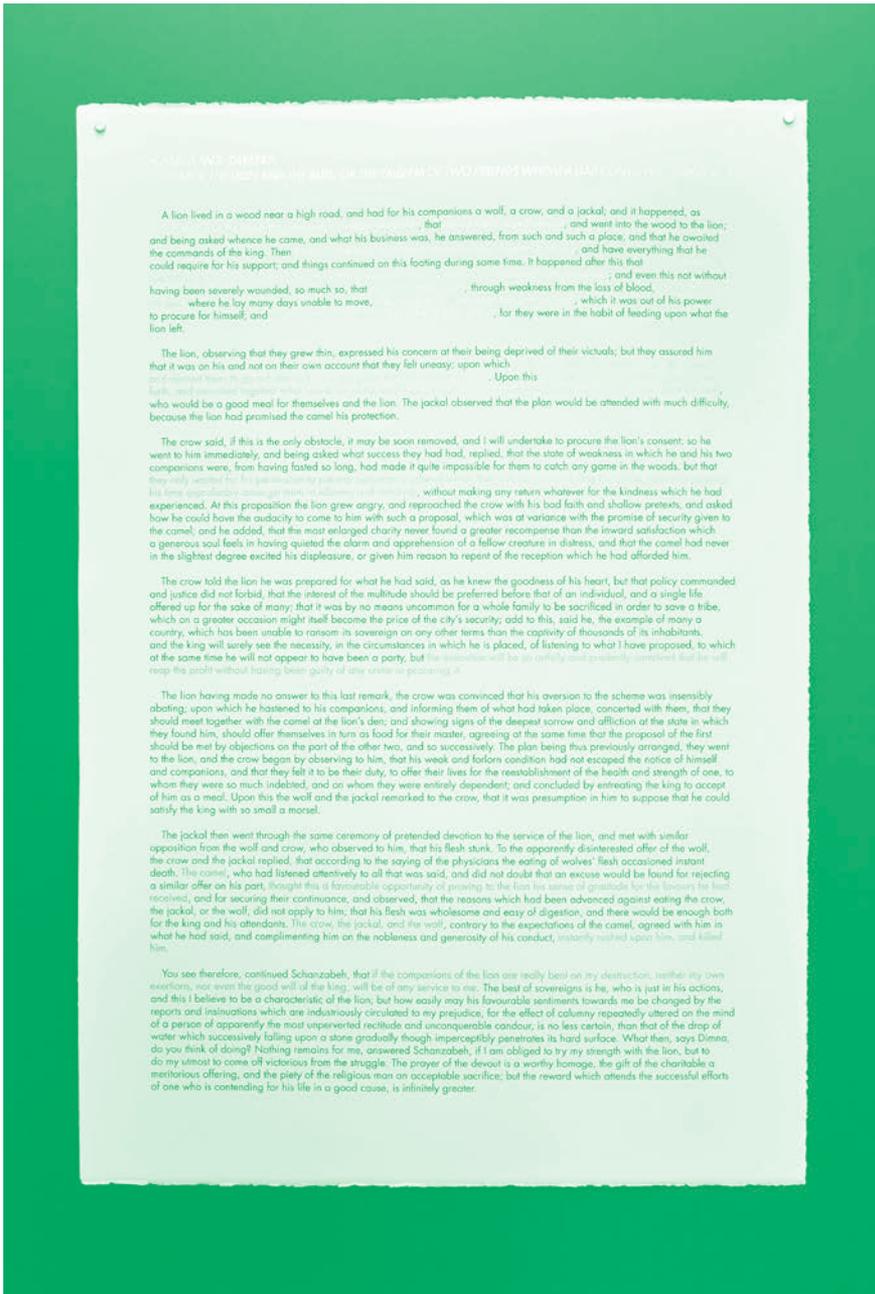
plateau 2

Le plateau 2 présente une installation de *Stream of Stories* conçue spécifiquement pour l'espace du Frac. *Stream of Stories* est une exploration des origines orientales des fables de Jean de La Fontaine, qui commence en Inde et se poursuit en Iran et au Maroc pour finir en France. Le dispositif comprend des vidéos, des fac-similés de manuscrits originaux qui représentent différents jalons historiques des fables, du Pañchatantra aux fables de La Fontaine, des masques, ainsi que des sérigraphies et des collages numériques.

Les deux derniers chapitres vidéo de *Stream of Stories* poursuivent les recherches engagées dans les volets précédents autour des origines et des évolutions du Kalîla wa Dimna, l'un des textes les plus connus de la littérature arabe médiévale et l'un des plus illustrés du monde islamique. Ils mettent en scène la comédienne Clara Chabalière qui incarne à la fois une conteuse et le médecin Borzouyeh, premier traducteur du sanskrit vers le pahlavi du Pañchatantra (un recueil de contes et de fables dont serait issu le Kalîla wa Dimna).

Stream of Stories, chap. 6, 2019, image extraite de la vidéo HD, 19 min. © Katia Kameli, ADAGP, Paris, 2021.

Kalila wa Dimna, sérigraphie (screen printing). © Katia Kameli, ADAGP, Paris, 2021.
Courtesy de la Bibliothèque Nationale de France.

Stream of Stories, chap. 5, 2018.

Vidéo HD, 34 min.

Un film de Katia Kameli.

Avec par ordre d'apparition : Clara Chabalier, Omar Berrada, Christine Van Ruymbeyke, Christiane Sinnig Haas, Daniel Doujet.

Image et montage : Stéphane Broc et Katia Kameli.

Son : Nico Mazet.

Montage : Stéphane Broc.

Traduction : Julie Banatre et Delphine Lopez.

Co-Production : Phakt - Centre Culturel Colombier / Rennes.

Les ateliers de Rennes - Biennale d'art contemporain.

Stream of Stories, chap. 6, 2019.

Vidéo HD, 19 min.

Un film de Katia Kameli avec Clara Chabalier.

Par ordre d'apparition : Boutaina El Fekkak, Abdelfattah Kilito, Souad Balafrej.

Image : Hamza Atifi.

Son : Patrice F Mendez.

Montage et étalonnage : Camille Berthelin.

Mixage son : Benoit Fort.

Administratrice : Mara Teboul.

Texte : Clara Chabalier.

Production : Compagnie Petrole - Biennale de Rabat 2019.

Le Chameau, 2015

Le Chacal, 2015

Masques pour *Stream of Stories*,
papier et carton.

En collaboration avec Cléo Duplan.

Kalila wa Dimna

Traduction de Ibn al-Muqaffa-Abd Allâh, 720-756.

Courtesy Bibliothèque Nationale de France.

Département des manuscrits, Arabe 3475. Fac-similé.

Kalila wa Dimna

Traduction persane d'Abū I-Ma'ālī

Nasr-ullâh Muñî, env. 750 A.P.

Courtesy Bibliothèque Nationale de France,

Département des manuscrits,

Persan 913. Fac-similé.

Fables choisies, tome troisième,

mises en vers par Jean de La Fontaine,

1755-1759, Desaint et Saillant, Paris.

Courtesy of Bibliothèque Nationale de France.

Fac-similé.

Kalila wa Dimna, 1265-1280.

Courtesy Bibliothèque Royale du Maroc.

Département des manuscrits. Arabe 3665. Fac-similé.

Stream of Stories - Fables, 2017

Ensemble de 4 sérigraphies en français

avec dorure à la feuille d'or 22 carats

sur papier Rives. 120 X 80 cm chaque.

Collection Frac Grand-Large Hauts-de-France.

Acquisition 2017.

• « Pañchatantra. Le lion, le corbeau, le tigre, le chacal et le chameau »

traduction du sanskrit par Edouard Lancereau en 1871.

Édition Barbin et Thierry (1668-1694). Diptyque.

• « Kalila et Dimna. Le lion, le chameau, le loup, le corbeau et le chacal »

traduction de l'arabe par André Miquel,

édition Klincksieck 1957.

• « Fables de La Fontaine. Les Animaux malades de la peste » (VII, 1)

Jean de La Fontaine.

Édition Barbin et Thierry (1668-1694).

La Tortue et les deux canards, 2016

Les Animaux malades de la peste, 2016

La Souris métamorphosée en fille, 2017

Les Poissons et le Cormoran, 2019

Les Animaux malades de la peste II, 2021

Impressions fine art, dorées à la feuille d'or

22 carats sur papier Awagami.

—

Toutes les œuvres : courtesy de l'artiste

sauf mention contraire.

Vue d'exposition, *Tous, des sangs-mêlés*, Mac Val, Vitry-sur-Seine, 2017. © Katia Kameli, ADAGP, Paris, 2021.
Crédit photo : Aurélien Mole.

La Tortue et les deux canards, 2016.
Impression fine art, dorée à la feuille d'or 22 carats
sur papier Awagami.

Les Animaux malades de la peste, 2016
Impression fine art, dorée à la feuille d'or 22 carats
sur papier Awagami.

Stream of Stories – Fables, 2017. *Fables de La Fontaine. Les Animaux malades de la peste (VII, 1)*, Jean de la Fontaine.
Édition Barbin et Thierry (1668-1694). Collection Frac Grand-Large Hauts-de-France.

Katia Kameli

Elle a allumé le vif du passé

Curator **Eva Barois De Caevel**

Exhibition from 20 May to 19 September 2021

platforms 1 & 2

Elle a allumé le vif du passé is a solo exhibition by French-Algerian artist and filmmaker Katia Kameli, presented as part of the “Women Focus” series of the Africa2020 Season.

Katia Kameli’s practice is based on a research process: historical and cultural facts inspire the forms of her plastic and poetic imaginative world. In the context of the pan-African Season dedicated to presenting the point of view of African civil society, that of both the continent and its diaspora, it seemed necessary, especially in Marseille, to share the work of an artist who has already dedicated two decades to visually writing Algerian history, in France and in Algeria.

In response to an invitation from the curator of the Season, the exhibition offers an African (more particularly North African and Algerian) perspective on how the continent’s grand narratives were constructed and circulated internationally, and also on the writing of Algerian history. Katia Kameli’s work specifically raises the question of women’s place in these stories and in that history, exploring their status as authors, creators, witnesses and commentators.

platform 1

On platform 1, Katia Kameli is presenting for the first time in France, in the form of a new installation, a trilogy of films entitled *le Roman algérien, chap. 1.2.3*, conceived as an immersion in Algerian history and in the memory of men and women, through a collection of images and documents.

17 March 1997 marks the entrance to the exhibition. This image captured by Louiza Ammi accompanied the shooting of *le Roman algérien*.

The context in which this photograph was taken is partly evoked in the third chapter. *Le Roman algérien, chap. 1* takes place in Algiers on rue Larbi Ben M’Hidi, where Farouk Azzoug runs a mobile kiosk selling images, particularly in the form of postcards. This apparently randomly categorized, eclectic collection, which illustrates aspects of pre-colonial, colonial and post-colonial history, lends itself to numerous associations.

In *le Roman algérien, chap.2*, philosopher of images Marie José Mondzain offers us a reinterpretation of the first chapter of *le Roman algérien*, then observes and analyses another kind of visual material: the rushes collected during the shooting of the first chapter. Born in Algeria, Mondzain explores this material, and examines what is waiting for meaning in the community debate. In *le Roman algérien, chap.3*, she penetrates the image: true to her critical approach, she endeavors to detect the signifier in her first abortive attempts to access the iconographies of a national and familial novel. The Hirak protests appear as a counterpoint to the investigations conducted throughout the film. Several figures intersect: photographer Louiza Ammi, novelist and filmmaker Assia Djebar. It is Assia Djebar’s words that also give the exhibition its title. Within light boxes, negatives revealed by Louiza Ammi, manipulated and commented upon in the third chapter, bring mostly unseen images to light.

Louiza Ammi

le 17 mars 1997: Explosions rock the capital Algiers: Cité Coopemad, Kouba. A car bomb, 11 dead and 23 wounded.

Print on wallpaper glued to wall, print 336 x 286 cm.
Courtesy Louiza Ammi.

Le Roman algérien, chap. 1, 2016

HD video, colour, sound, 16 min 35 sec.

Languages: Arabic and French.
Subtitles: French and English.
Director: Katia Kameli.
Images: Katia Kameli, Melik Gacem.
Editing: Stéphane Broc.
Sound: Hakim Laref.
Production management: Karim Lamraoui.
Sound mixing: Benoît Fort.
Color grading: Guillermo Fernandez.
Executive producer: Rive blanche.
Commissioned by: Mucem.
Frac Poitou-Charentes collection, 2016 acquisition.

Le Roman algérien, chap. 2, 2017

HD video, colour, sound, 34 min.

Languages: Arabic and French.
Subtitles: French.
Director: Katia Kameli.
Director of photography: Julien Sallé.
Assistant camera: Simon Bonnani.
Editing: Stéphane Broc.
Sound: Fred Dabo.
Mixing: Benoît Fort.
Color grading: Yannick Willman.
Producer: Spectre & Katia Kameli.
Executive producer: Olivier Marboeuf.
Associate producer and production manager: Cédric Walter.
Commissioned by: Biennale für aktuelle Fotografie 2017.
Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur collection, 2017 acquisition.

Le Roman algérien, chap. 3, 2019

HD video, colour, sound, 43 min 48 sec.

Languages: Arabic and French.
Subtitles: French.
Director: Katia Kameli.
Images: Katia Kameli, Frédéric Derrien.
Sound: Hafidh Moufi.
Editing: Stéphane Broc, Delphine Illouz.
Color grading: Guillermo Fernandez.
Producer: Katia Kameli.
Executive producer: BangBang – Amina Salem.
Le Roman algérien, chap. 3 was selected by the patronage commission of the Fondation des Artistes, which offered its support. With support from the Kunsthalle Münster.

From negative to positive 1, 2019

From negative to positive 2, 2019

From negative to positive 3, 2019

From negative to positive 4, 2019

From negative to positive 5, 2019

Light boxes, backlit print, 60 x 90 cm.

—

All works: courtesy of the artist unless otherwise mentioned.

platform 2

Platform 2 presents an installation of *Stream of Stories*, conceived specifically for the Frac space. *Stream of Stories* is an exploration of the eastern origins of Jean de La Fontaine's fables. It begins in India and continues through Iran and Morocco before finishing in France. The installation includes videos, masks, silkscreen prints, digital collages, and facsimiles of original manuscripts that represent the various historical milestones of fables, from the Pañchatantra to the fables of La Fontaine. The two final video chapters of *Stream of Stories* continue research begun in the preceding parts, into the origins and evolutions of the Kalila wa-Dimna, one of the best-known texts of medieval Arabic literature, and one of the most illustrated of the Islamic world. They present actress Clara Chabalier playing both a storyteller and the physician Borzuya, who was the first to produce a Pahlavi translation of the Sanskrit Pañchatantra (a collection of tales and fables, on which the Kalila wa-Dimna was based).

Stream of Stories, chap. 5, 2018, still image from HD video , 34 min. © Katia Kameli, ADAGP Paris, 2021.

Stream of Stories, chap. 5, 2018. **HD video, 34 min.**

A movie by Katia Kameli.
In order of appearance: Clara Chabalier, Omar Berrada, Christine Van Ruymbeyke, Christiane Sinnig Haas, Daniel Doujet.
Images and editing: Stéphane Broc, Katia Kameli.
Sound: Nico Mazet.
Editing: Stéphane Broc.
Translation: Julie Banatre, Delphine Lopez.
Co-Production: Phakt – Centre Culturel Colombier / Rennes.
Les ateliers de Rennes – Biennale d'art contemporain.

Stream of Stories, chap. 6, 2019. **HD video, 19 min.**

A movie by Katia Kameli with Clara Chabalier.
In order of appearance: Boutaina El Fekkak, Abdelfattah Kilito, Souad Balafrej.
Image: Hamza Atifi.
Sound: Patrice F Mendez.
Editing and colour grading: Camille Berthelin.
Sound mixing: Benoît Fort.
Administrator: Mara Teboul.
Text: Clara Chabalier.
Producer: Compagnie Petrole – Biennale de Rabat 2019.

Le Chameau, 2015 ***Le Chacal, 2015***

Masks for *Stream of Stories*, paper and cardboard.

In collaboration with Cléo Duplan.

Kalila va Dimna

Translation by Ibn al-Muqaffa-Abd Allâh, 720-756.
Courtesy of the Bibliothèque Nationale de France.
Department of manuscripts, Arabic 3475. Facsimile.

Kalila va Dimna

Persian translation by Abū I-Ma'ālī Nasr-ullāh Munšī, circa. 750 A.P.
Courtesy of the Bibliothèque Nationale de France,
Department of manuscripts, Persian 913. Facsimile.

Fables choisies, volume 3, versified **by Jean de La Fontaine, 1755-1759,** **Desaint et Saillant, Paris.**

Courtesy of the Bibliothèque Nationale de France.
Facsimile.

Kalila wa Dimna, 1265-1280.

Courtesy of the Bibliothèque Royale du Maroc.
Manuscript department. Arabic 3665. Facsimile.

Stream of Stories – Fables, 2017 **Set of 4 screen prints in French** **gilded with 22-carat gold leaf** **on Rives paper. 120 X 80 cm each.**

Frac Grand-Large Hauts-de-France collection.
2017 acquisition.

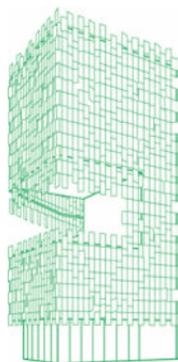
- “Pañchatantra. Le lion, le corbeau, le tigre, le chacal et le chameau”
translated from Sanskrit by Edouard Lancereau in 1871.
Published by Barbin et Thierry (1668-1694). Diptych.
- “Kalila et Dimna. Le lion, le chameau, le loup, le corbeau et le chacal”
translated from Arabic by André Miquel,
published by Klincksieck 1957.
- “Fables de La Fontaine. Les Animaux malades de la peste” (VII, 1)
Jean de La Fontaine. Published by Barbin et Thierry (1668-1694).

La Tortue et les deux canards, 2016
Les Animaux malades de la peste, 2016
La Souris métamorphosée en fille, 2017
Les Poissons et le Cormoran, 2019
Les Animaux malades de la peste II, 2021
Fine art prints, gilded with 22-carat gold leaf on Awagami paper.

—
All works: courtesy of the artist unless otherwise mentioned.

FRAC

Provence Alpes Côte d'Azur

20 bd de Dunkerque, 13002 Marseille
accueil@fracpaca.org
www.frac-provence-alpes-cotedazur.org
+ 33 (0)4 91 91 27 55

Créés en 1982 sur la base d'un partenariat État-régions, les Frac (Fonds régionaux d'art contemporain) assurent depuis près de quarante ans leur mission de soutien aux artistes contemporains.

Implanté à la Joliette, aux portes d'Euroméditerranée à Marseille, le Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur est devenu un lieu emblématique de ce que nous appelons aujourd'hui un Frac « nouvelle génération » depuis l'inauguration en 2013 du bâtiment qui l'accueille, conçu par l'architecte japonais Kengo Kuma. Riche d'une collection de plus de 1300 œuvres représentant plus de 600 artistes et d'un fonds majeur d'éditions d'artistes, le Frac occupe aujourd'hui un territoire régional, national et international, et développe de nouveaux modes de diffusion pour sa collection à travers un réseau de partenaires. Véritable laboratoire d'expérimentation artistique, sa programmation s'inscrit dans un questionnement de notre société tout en permettant l'accès à l'art contemporain au sein des six départements de la région.

Le Fonds régional d'art contemporain est financé par le ministère de la Culture, Direction régionale des Affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur.

PRÉFET
DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES-
CÔTE D'AZUR
Liberté
Égalité
Fraternité

