BERTILLE BAK

**Bertille Bak est une conteuse, ses histoires courtes sont les allégories de situations humaines et sociales éprouvantes.
Populations oubliées et exclues qui n'ont habituellement pas la parole sont les protagonistes de récits traités entre utopie et sens politique.
Groupes et communautés fédérés par une identité culturelle, sociale ou religieuse, unis dans les difficultés, constituent le terrain d'investigation et d'expérimentation artistique de l'artiste.**

Depuis 2007, son œuvre est consacrée successivement aux habitants insoumis d'une cité minière du Nord-Pas de Calais, à ceux du quartier de Din Daeng à Bangkok, à la communauté polonaise établie à New York, à une congrégation religieuse vieillissante et à un groupe tsigane en instance d'expulsion. La trame de ses narrations filmiques, documentées et teintées de fiction se nourrit des histoires, des révoltes et des rituels des populations approchées, forcées de quitter leur lieu de vie, connaissant les affres de l'exil et de la migration, tenues de constituer un nouvel ancrage tout en préservant leur identité et leur folklore.

Capture d'écran de la vidéo *Transports à dos d'hommes* / Part of the vidéo *Borne on Men's Backs.* 15', 2012 © Bertille Bak.

Capture d'écran de la vidéo *Transports à dos d'hommes* / Part of the vidéo *Borne on Men's Backs.* 15', 2012 © Bertille Bak.

Capture d'écran de la vidéo *Ô quatrième* / Part of the vidéo *Oh fourth floor.* *17', 2012 © Bertille Bak.*

Ô quatrième : coproduction Les Églises - centre d'Art contemporain de la Ville de Chelles, avec le soutien du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais ; Transports à dos d'hommes : coproduction Ville de Paris, Paris-Musées.

*Bertille Bak is a storyteller. In her brief allegories of difficult human and social situations, forgotten and excluded populations whose voices usually go unheard are the protagonists of narratives mingling the utopian and the political.
Groups and communities united in adversity by a cultural, social or religious identity are the focus of the artist's investigations and experiments.
Since 2007 her work has been successively devoted to insubordinate residents of a mining district in France's Nord-Pas de Calais region, those of the Din Daeng neighbourhood in Bangkok, New York's Polish community, a congregation of ageing nuns, and a group of Roma subject to an expulsion order.
Mingling documentary with touches of fiction, her narratives are driven by the stories, revolts and rituals of her subjects: people expelled from their living spaces, condemned to exile and migration, struggling to put down fresh roots without losing their identity and folklore.*

BERTILLE BAK

CIRCUITS

28 SEPTEMBRE - 16 DÉCEMBRE 2012

Commissariat de l'exposition / *exhibition curator:*
Jessica Castex
Stagiaire / *Intern*: Louise Legeleux

PUBLICATION / CATALOGUE
Le catalogue de l'exposition, traité dans l'esprit d'un livre d'artiste, a été conçu en étroite collaboration avec Bertille Bak. Il adopte une forme inventive rendant compte de la diversité de son œuvre au travers de courts essais signés par des cinéastes, des curateurs, des artistes ou encore des intimes. / *Approached in the spirit of an artist's book and designed in close collaboration with Bertille Bak, the exhibition catalogue takes an innovative approach to her varied oeuvre, with brief essays by filmmakers, curators, artists and close friends.*
Édition Paris-Musées, 64 pages, 19 euros.

TARIFS / ADMISSION
Plein tarif / *full rate*: 5 €
Tarif réduit / *concession*: 3,50 €
Demi-tarif / *half-price*: 2,50 €
Gratuit pour les moins de 14 ans / *free for under-14s*
Billets combinés / *Combined tickets*:
Roman Ondák, Bertille Bak,
La collection Michael Werner
13 € / 9,50 € / 6,50 €
L'accès aux collections permanentes est gratuit / *admission to the permanent collection is free*

INFORMATIONS PRATIQUES
Musée d'Art moderne de la Ville de Paris
11, avenue du Président Wilson 75116 Paris
Tel: 01 53 67 40 00 - Site: www.mam.paris.fr
Metro ligne 9: Alma-Marceau ou Iéna
RER C: Pont de l'Alma
Bus: 32 / 42 / 63 / 72 / 80 / 92

HORAIRES D'OUVERTURE / OPENING TIMES
Du mardi au dimanche de 10h à 18h
Tuesday-Sunday, 10 pm - 6 pm
Nocturne le jeudi jusqu'à 22h (expositions seulement)
open late on Thursdays until 10 pm (exhibitions only)
Fermeture le lundi et les jours fériés
closed on Monday and public holidays
L'exposition est partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite / *accessible for people with restricted mobility*

CONFÉRENCES ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES / EDUCATIONAL ACTIVITIES RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS / INFORMATION AND BOOKING
Service Culturel / *educational Service* - Tel: 01 53 67 40 80

GROUPES / GROUPS
Des visites-conférences, visites-animations et ateliers autour de l'exposition.
guided tours of the exhibition, creative activities and workshops

ADULTES ET ÉTUDIANTS / ADULTS AND STUDENTS
Visite des expositions Roman Ondák et Bertille Bak par un conférencier /
guided tours of the Roman Ondák and Bertille Bak exhibitions
Durée / *duration*: 1h30. Sans réservation.
90 minutes - no advance booking required
Tous les samedis et dimanches à 12h30 et accueil permanent le mardi de 14h à 18h.
Saturdays and Sundays, 12:30 pm & anytime on Tuesdays between 2 pm and 6 pm

LES RENDEZ-VOUS Étudiants et si nous parlions d'art ? / STUDENT MEETINGS why not talk about art ?
Un groupe pluridisciplinaire d'étudiants vous accueille lors de deux nocturnes dans les expositions Roman Ondák et Bertille Bak. Ouvert à tous.
Entrée gratuite sur présentation de la carte étudiant.
Le 8 novembre et le 6 décembre de 18h à 22h.
An interdisciplinary group of students will greet you on late-night opening days in the Roman Ondák and Bertille Bak exhibitions Everyone is welcome.
Free admission for students with a card.
8 November and 6 December, 6 pm - 10 pm

CONTEMPLER / CONTEMPLATE
En déambulant dans l'espace de l'exposition et à travers des exercices de concentration corporelle, une approche sensorielle des œuvres vous sera proposée.

A multisensorial approach to the works in the exhibition
Durée / *duration*: 1h30. Sans réservation.
90 minutes - no advance booking required
Tarif / *admission*: 4,50 € (plein tarif / *Full rate*)
+ billet d'entrée / *ticket*
Le vendredi 19 octobre à 12h30 et le jeudi 25 octobre à 18h.
Friday 19 October at 12:30 pm
and Thursday 25 October at 6 pm

VISITE CONFÉRENCE EN LECTURE LABIALE / GUIDED TOURS FOR LIP-READERS
Durée / *duration*: 1h30. Sans réservation.
90 minutes - no advance booking required
Le dimanche 9 décembre à 10h30.
dans les expositions Roman Ondák et Bertille Bak.
Sunday 9 december, 10:30 pm (Roman Ondák and Bertille Bak exhibitions)
Tarif / *admission*: 3,80 €,
gratuité pour un accompagnateur. / *free for personal care attendants*
Contact: marie-josephe.berengier@paris.fr

FAMILLES / FAMILIES
Livret en famille à télécharger sur le site / *a family booklet can be downloaded from our website*:
www.mam.paris.fr/fr/activites-et-evenements/ressources

VISITES - ANIMATIONS / CREATIVE ACTIVITIES FOR ALL THE FAMILY
En complément de la visite autonome de l'exposition des mini ateliers sont organisés dans les salles.
Sans réservation. / *To add to your family visit experience, mini workshops are organised for families in the exhibition galleries. No advance booking required*
Accueil de 14h à 18h, le samedi 25 octobre et le dimanche 28 octobre.
Anytime between 2 pm and 6 pm, Saturday 20 October and Sunday 28 October
Enfants / *children*: 3,80 € /
Adultes / *adults*: gratuit sur présentation du billet d'entrée.
Free with tickets.

En partenariat avec :

PARIS PREMIERE · nova LE GRAND MIX · un-télérama évènement · fnac.com · MAIRIE DE PARIS · PARIS MUSÉES · pixee Appli mobile

Graphisme / *design*: cba-design
Traduction : John Tittensor

MUSÉE D'ART MODERNE DE LA VILLE DE PARIS

BERTILLE BAK

CIRCUITS

28 SEPTEMBRE - 16 DÉCEMBRE 2012

www.mam.paris.fr

BERTILLE BAK

La tonalité poétique et burlesque des œuvres (films, sculptures mécaniques, installations, objets, documents et dessins) contraste fortement avec la gravité du sujet.
Le projet réalisé collectivement avec des populations néophytes en la matière suscite une dynamique au sein du groupe, engagé à mettre en partage talents et savoir-faire. L'échange s'enrichit du langage artistique apporté par l'artiste qui soumet le processus créatif à un protocole méthodologique rigoureux permettant de localiser, cartographier, inventorier. Les éléments narratifs des films (lieux de vie, objets personnels des religieuses, répertoires musicaux, voyages…) se convertissent en données chiffrées et intègrent des tableaux, des diagrammes statistiques, des graphiques et des plans. La circulation des pratiques artistiques et des expériences populaires pour interroger faits divers et événements quotidiens participent à l'élaboration de formes et de nouvelles mythologies.

Évoquant le déplacement et la pérégrination, l'exposition ***Circuits*** reconfigure le tissu urbain parisien, depuis les souterrains du métro jusqu'à la voûte céleste. Les antipodes de la ville circonscrivent les narrations filmiques des deux derniers projets : *Ô quatrième* et *Transports à dos d'hommes*. Ils offrent une représentation inattendue d'une congrégation religieuse et d'une communauté tsigane, deux groupes qui témoignent de la diversité d'un territoire partagé. Tous deux connaissent la migration et la précarité, adoptent certains usages communs, privilégient l'ingéniosité pour déjouer les codes sociaux et les systèmes économiques conventionnels.

Salle 5 : *Transports à dos d'hommes*

La musique occupe une place prépondérante dans ***Transports à dos d'hommes***, dernier projet de l'artiste qui a arpenté l'ensemble des lignes de métro de plusieurs capitales européennes (Paris, Londres, Berlin, Rome, Madrid) pour enregistrer les ambiances sonores et sonder les lignes les plus favorables aux musiciens, n'étouffant pas leurs mélodies. L'installation *Notes englouties* s'inspire des PILI (Plan Indicateur Lumineux d'Itinéraire), trace les itinéraires lumineux des lignes, archive l'atmosphère des souterrains et les diffuse à la demande. Les oscillations de ces enregistrements sont détaillées sur des graphiques qui pointent les notes couvertes par le bruit des trains *(Notes englouties2)*.

Le film et les décors ont été élaborés avec plusieurs familles d'un campement tsigane situé à Ivry-sur-Seine où Bertille Bak a installé sa caravane durant plusieurs mois. Le court-métrage est en grande partie muet, le bruitage se substitue à la parole couverte par le tumulte assourdissant des transports urbains, et narre sous une forme digressive les stratégies de dissimulation du campement sous le coup de perpétuelles expulsions. Les enfants ont réalisé les décors peints sur toile servant de camouflage aux caravanes durant le périple menant le groupe de sa ville d'origine jusqu'à Paris (*Dorohoï-Paris via Bucarest et Nuremberg*). Une attention particulière est portée au bricolage, l'installation réalisée avec des bouchons de liège s'inspire des rideaux fixés aux portes des caravanes pour empêcher l'invasion des insectes, protéger du bruit, du froid et de la chaleur.

Salle 6 : *Ô quatrième*

À l'instar des précédents projets, ***Ô quatrième*** s'est développé avec une communauté. Il s'agit cette fois des Filles de la Charité, un ordre missionnaire dont le couvent de la maison mère se situe rue du Bac, à Paris. Bertille Bak s'est intéressée tout particulièrement au quotidien des religieuses âgées et aux questions existentielles auxquelles elles n'échappent pas au seuil de leur vie. Le titre se réfère à la règle monastique en vigueur dans le couvent invitant les sœurs à déménager dans les étages supérieurs lorsque leur état de santé se dégrade pour atteindre en dernier lieu le quatrième. L'artiste a noué une relation privilégiée avec sœur Marie-Agnès Marret dont les confidences offrent un portrait intimiste et facétieux troublé par quelques saynètes cocasses et fictionnelles. Plusieurs œuvres complètent le court-métrage : une sculpture mécanique fabriquée avec un fauteuil monte-personne s'élevant sur une rampe pour emporter les religieuses vers un ailleurs espéré *(Sans titre)*, le plan de la chambre de soeur Marie-Agnès reproduit à l'échelle 1 *(Cellule)* et une installation constituée de huit socles présentant les objets personnels des sœurs *(Bande-son)*. La place qu'ils occupaient dans les chambres est consignée dans le tableau fixé sur le socle. Le titre fait allusion à la partie sonore du film composée par les bruitages produits grâce à la manipulation de ces mêmes objets.

Biographie :

Née en 1983 à Arras, Bertille Bak vit et travaille à Paris. Elle est diplômée de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts à Paris où elle a suivi l'enseignement de Christian Boltanski, et de l'École Le Fresnoy. Elle est désormais représentée par la galerie Xippas à Paris et le galerie Nettie Horn à Londres.
Lauréate du Prix Gilles Dusein/Neuflize Vie, 2007, Hiscox Start, 2008 et Edward Steichen- Luxembourg, 2010, elle a effectué une résidence durant six mois à l'ISCP (The International Studio & Curatorial Program), New York, de juin à novembre 2010.
Ses œuvres ont été acquises par plusieurs collections publiques françaises : MAC/VAL, Fonds national d'art contemporain et Fonds municipal d'art contemporain, Frac Aquitaine, Collection Neuflize Vie ABN/AMRO.

Depuis 2006, elle a bénéficié de plusieurs expositions personnelles :
Bertille Bak, Robe, galerie Xippas, 2012
Bertille Bak, galerie Nettie Horn, Londres, 2012
ô quatrième, les églises, centre d'art contemporain, Chelles, 2012
Bertille Bak, *Le tour du propriétaire,* Carte blanche au MAC/VAL, 2011
Urban chronicle, Module I, Palais de Tokyo, 2011
Prospectif Cinéma, Centre Pompidou, 2011
La Chambre, galerie Xippas, 2010
Bertille Bak, Stéphane Thidet, Cléa Coudsi et Eric Herblin, Lab-Labanque, Béthune, 2009
Espace expérimental du Plateau FRAC/Île de France, 2008
Là-bas, Art Gallery of Silpakorn, Wang Tha Phra, Bangkok, Thaïlande, 2006

Ses œuvres ont figuré dans diverses expositions collectives (sélection) :
Intense proximité, La Triennale, Palais de Tokyo, 2012
L'homme de Vitruve, CREDAC, 2012
Where is the here if the here is in there? Pallas Contemporary Projects, Dublin, 2012
The Great South, biennale de Montevideo, 2012
L'institut des archives sauvages, Villa Arson, Nice, France, 2012
Infiltration, le privilège des chemins, Plataforma Revolver, Lisbonne, 2011
L'œil sur les rues, Parc de la Villette, Paris, 2011-2012
Soudain, Déjà, salle du quai Malaquais, Beaux-Arts, Paris, 2011
Communauté/Germeinschaft, Grand Café, Saint-Nazaire, 2011
Imaginez Maintenant, Centre Pompidou- Metz, 2010
A toutes les morts, égales et cachées dans la nuit, Musée des Arts Contemporains, site du Grand'Hornu, Belgique, 2010
En regard, Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, 2010
Fire Wood, et Water and Soil, XCOMA, Xi'an, Chine, 2010
Cinémas, MAC/VAL Musée d'art contemporain, 2010
Reset, Fondation d'Entreprise Paul Ricard, Paris, 2010
Passage à faune, CRAC Alsace, Altkirch, 2009
Insiders – pratiques, usages, savoir-faire, CAPC, Bordeaux, 2009
Palimpseste un bon prétexte, galerie Xippas, Paris, 2008
Maison Européenne de la Photographie, 2007.

The poetically comical tone of Bertille Bak's works – films, sculptures, mechanisms, installations, artefacts, documents, drawings – is in marked contrast with the gravity of her subject matter.
Projects carried out collectively with communities unacquainted with art trigger a group dynamic and a sharing of talents and skills. Interchange is enriched by the artist's input as she subjects the creative process to a rigorous methodology of situating, mapping and inventorying.The narrative elements of her films – living environments, nuns' personal possessions, musical repertoires, displacements – are transformed into numerical data and incorporated into tables, statistical charts, graphs and maps.
The use of artistic practice and popular experience as means of going deeper into news items and everyday events contributes to the shaping both of the works and of new mythologies.
In its emphasis on roving and changes of place, the exhibition Circuits *reconfigures the Parisian urban fabric from the underground subway stations to the skies. The antipodes of the city define the filmic narratives of the two most recent projects,* Ô quatrième *(Oh fourth floor) and* Transports à dos d'hommes *(Borne on Men's Backs). These works provide an unexpected portrait of a religious congregation and a Roma community – groups that signal the diversity of a shared territory.*
Both have experienced migration and vulnerability, have certain practices in common, and use ingeniousness to find ways around accepted social codes and economic systems.

Room 5: Transports à dos d'hommes *(Borne on Men's Backs)*

Music plays a dominant part in Transports à dos d'hommes *(Borne on Men's Backs), the most recent project by the artist, who has researched the subway lines of various European capitals – Paris, London, Berlin, Rome, Madrid – for their sound ambiences and the repertoires of Roma musicians.*
Luminous stop-by-stop trip indicators are the inspiration for the Notes Englouties *(Buried Notes) installation, which show the lines lit up, store their atmosphere and offer the visitor both on demand.*
The fluctuations within the recordings are detailed on graphs that indicate the notes of melodies smothered by the noise of trains (Notes Englouties 2).
The film and its sets were created with a number of Roma families from the camp at Ivry-sur-Seine, where Bertille Bak lived in her caravan for several months. The short film is mostly silent. Sound effects replace speech rendered inaudible by the deafening clamour of urban traffic. The film brings a digressive approach to the strategies of concealment of a camp subjected to an endless series of expulsions.The children, for example, helped paint the tarpaulin used to hide the caravans during a long trek from their native city Dorohoi in Romania to Paris (Dorohoï via Bucarest et Nuremberg/ *Dorohoi via Bucharest and Nuremberg). Special attention is given to do-it-yourself strategies.*
The installation made with corks takes its inspiration from the curtains placed in caravan doorways as protection against insects, noise, cold and heat.

Room 6: Ô quatrième *(Oh fourth floor)*

Like the earlier projects, Ô quatrième *(Oh fourth floor) was created in conjunction with a community: in this case the Sisters of Charity, a missionary order whose mother house is in Rue du Bac in Paris.*
Bertille Bak took a special interest in the day-to-day existence of the ageing nuns and the existential questions they have to face towards the end of their lives.
The title is a reference to the rule requiring community members to move to successively higher floors of the building as their health deteriorates; ultimately they arrive at the fourth and last floor.
The artist became particularly friendly with sister Marie-Agnès Marret, whose confidences offer an amusingly intimate portrait broken up here and there by fictional scenes.
This short film is complemented by a number of sculptures: the strangely mechanical Sans Titre *(Untitled), made from a stair lift used to bear the nuns towards a hoped-for other life;* Cellule *(Cell), a life-size recreation of a nun's room; and* Bande-son *(Soundtrack), an installation whose eight stands present personal possessions belonging to the nuns.*
The position of each object in the rooms is indicated on a diagram on the stand.
The title refers to the film's soundtrack, made up of the sounds produced by these objects.

Biography:

Born in Arras in 1983, Bertille Bak lives and works in Paris. A graduate of the Ecole Nationale des Beaux-Arts in Paris (Christian Boltanski's atelier), she went on to study at Le Fresnoy National Contemporary Art Studio.
Winner of the Gilles Dusein/Neuflize Vie Prize (2007), the Hiscox Start Prize (2008) and the Edward Steichen Award Luxembourg (2010), she effected a six-month residency at ISCP (The International Studio & Curatorial Program) in New York in June-November 2010. She is now represented by the Xippas Gallery in Paris and the Nettie Horn Gallery in London.
Works by Bertille Bak have been acquired by the following public collections: MAC/VAL; National Contemporary Art Collection and Municipal Contemporary Art Collection; Aquitaine Region Contemporary Art Collection; Neuflize Vie ABN/AMRO Collection.

Personal exhibitions:
Bertille Bak, *Robe, Xippas Gallery, Paris, 2012*
Bertille Bak, *Nettie Horn Gallery, London, 2012*
Ô quatrième, *Les Eglises Centre for Contemporary Art, Chelles, 2012*
Bertille Bak, Le tour du propriétaire, *MAC/VAL, 2011*
Urban chronicle, *Module I, Palais de Tokyo, Paris, 2011*
Prospectif Cinéma, *Centre Pompidou, Paris, 2011*
La Chambre, *Xippas Gallery, Paris, 2010*
Bertille Bak, Stéphane Thidet, Cléa Coudsi et Eric Herblin, *Lab-Labanque, Béthune, 2009*
Le Plateau Experimental Space, *FRAC/Ile de France, 2008*
Là-bas, *Art Gallery of Silpakorn, Wang Tha Phra, Bangkok, 2006*

Group exhibitions (selection):
Intense Proximity, *Paris Triennial, Palais de Tokyo, 2012*
L'homme de Vitruve, *CREDAC, 2012*
Where is the here if the here is in there? *Pallas Contemporary Projects, Dublin, 2012*
The Great South, *biennial of Montevideo, 2012*
L'institut des archives sauvages, *Villa Arson, Nice, France, 2012*
Infiltration, le privilège des chemins, *Plataforma Revolver, Lisbonne, 2011*
L'œil sur les rues, *Parc de la Villette, Paris, October 2011-2012*
Soudain, Déjà, *Salle du Quai Malaquais, Beaux-Arts, Paris, 2011*
Communauté/Germeinschaft, *Grand Café, Saint-Nazaire, 2011*
Imaginez Maintenant, *Centre Pompidou-Metz, 2010*
A toutes les morts, égales et cachées dans la nuit, *Musée des Arts Contemporains, Grand'Hornu, Belgium, 2010*
En regard, *Musée des Beaux-Arts, Bordeaux, 2010*
Fire Wood, and Water and Soil, *XCOMA, Xi'an, China, 2010*
Cinémas, *MAC/VAL Museum of Contemporary Art, 2010*
Reset, *Paul Ricard Corporate Foundation, Paris, 2010*
Passage à faune, *CRAC Alsace, Altkirch, 2009*
Insiders – pratiques, usages, *savoir-faire, CAPC, Bordeaux, 2009*
Palimpseste un bon prétexte, *Galerie Xippas, Paris, 2008*
Maison Européenne de la Photographie, Paris, 2007.