Aurélien Réal

CAMERA OSCURA

Fragments de L'Humanité

Triptyque - Films d'art

Contact PRODUCTION SUNRUN Films : tél. 06 73 18 62 27 / www.sunrun-films.com / lola@sunrun-films.com

Fragment de l'Humanité II

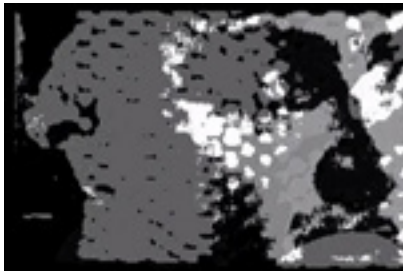
L'Artiste concepteur :

Aurélien Réal

Artiste atypique, Aurélien Réal explore différents médiums artistiques de l'image, de l'écrit et du son dans ce qu'il appelle des « ciné-installations ». Cinéaste, écrivain, photographe, et auteur-compositeur-interprète, il expérimente dans l'art cinématographique une synthèse de tous les arts par une recherche de décloisonnement des genres. Doué d'une exigeante maîtrise des techniques de pointe de l'art vidéo numérique, il déploie une esthétique picturale élaborée, au service de son propos. Il élabore l'écriture d'une esthétique visuelle et sonore qui explore la profondeur de la crise du monde actuel. **Le regard qu'il pose sur l'évolution de notre environnement s'ouvre sur la béance du mystère de l'homme, habitant dépassé, semble-t-il, d'une Terre de plus en plus malmenée.**

CAMERA OSCURA est son dernier projet abouti pour exprimer la poignante réalité du mal-être comme de la merveille dont nous sommes les contemporains.

Initiatives et Filmographie



Aurélien Réal est à l'origine d'un collectif d'artistes : *Le Grand Souffle*. Créé en 2003, cette association est l'aventure de collaboration entre différents talents de pratiques diverses, telles que le cinéma, la littérature, la philosophie, le théâtre, les arts plastiques, la danse ou encore la musique. Il rassemble à la fois une maison d'édition de livres et de DVD, un laboratoire d'écriture pluridisciplinaire et une plate-forme artistique de spectacle vivant. *Le Grand Souffle* diffuse les œuvres issues de ce collectif, dont les films d'Aurélien Réal :

2000-2002 : *Les trames* (3 films courts)
2004 : *Un jour est égal à tous les jours* (long métrage)
2005 : *L'amour est une orange bleue* (moyen métrage)
2006 : *L'expérience nUe* (court métrage)
2007 : *L'impansable* (court métrage)
2007 : *Ça n'arrive pas qu'aux autres* (moyen-métrage)
2010 : *Les voix de l'œil* (22 épisodes en formats courts)

Le Grand Souffle se tourne ensuite intégralement vers l'art audiovisuel et ses membres s'associent dans une entreprise dédiée spécifiquement à la production et post-production audiovisuelle : *SUNRUN Films*.

Avec *SUNRUN Films* Aurélien Réal s'inscrit dans un cinéma indépendant qui s'actualise au rythme d'une création artisanale, tout en utilisant des moyens matériels à la pointe de l'actualité des techniques cinématographiques.

2014 : *La vie qui désarme* (film musical, format court)
Entre chien et loup (format court)

2014 : *Camera Oscura : Fragments de l'Humanité IV*
(format court, actuellement en post-production)

2013 : Diptyque de long métrage : *LES ABÎMES DU MIROIR*
Long-métrage *Le Visage Rouge*
(actuellement en post-production)
Long-métrage *L'autre Côté du Miroir*
(actuellement en post-production)

2012 : Triptyque de courts métrages / films d'art (ciné-installation)
Camera Oscura : Fragments de l'Humanité (I, II, III)

2011 : Court métrage *Projection inattendue*

Bibliographie

Deux écrits publiés au *Grand Souffle* : *l'expérience nUe* (2006), un cri d'alerte sur la pollution mondiale, et *fini(s)-tu(e) ?* (2012), une plongée expérimentale dans l'angoisse de mourir.

Musique

Également auteur-compositeur des bandes sonores des *Fragments de L'Humanité* en collaboration avec Pauline Lucas, musicienne et ingénieur du son. Il a par ailleurs été auteur-compositeur-interprète dans la formation musicale *Les Dantellières*.

Le projet

CAMERA OSCURA

CAMERA OSCURA se présente actuellement sous la forme d'un triptyque. Trois films de format court ont été créés : *les Fragments de l'Humanité I, II et III.*

La planète *CAMERA OSCURA* est une concrétion qui s'est formée dans l'univers à partir des images échappées de la mémoire de la Terre.
Chacun des films est un fragment donnant à voir, entendre et éprouver ce que fut la vie des hommes sur Terre. Une mémoire saturée d'images, de mots, de sons, d'impressions. Régulièrement de nouvelles archives apparaissent dans cette chambre noire et viennent nourrir ces fragments de l'Humanité où se découvrent, depuis un point de vue inconnu, les tumultes et les remous dont la Terre fut jadis le théâtre. La Terre : une planète qui s'est éteinte mais qui s'ignore encore dans la fin tragique qui fut la sienne...

Fragment de l'Humanité I

Fragment de l'Humanité III

LA FORME ET L'ESTHÉTIQUE DE CAMERA OSCURA

CAMERA OSCURA développe un univers esthétique singulier et très élaboré. Chaque film a donné lieu à une composition picturale au millimètre et une technique particulière de l'image.

Les images qui apparaissent dans CAMERA OSCURA sont les restes d'une civilisation disparue qui ressurgissent de sous la terre (*Fragment I*), des eaux (*Fragment II*) ou de poussières perdues dans l'espace (*Fragment III*). Elles arrivent au regard dans des formes qui ont subi les écueils du temps et portent les couches sédimentaires de toute une civilisation. Pour ces films, Aurélien Réal et Lucia Diris, plasticienne-étalonneuse, ont fait émerger les teintes, les couches de matière-formes et de couleurs par des procédés similaires à ceux de la peinture et des arts plastiques.

Une esthétique archéologique du temps de l'humanité.

Dans chaque *Fragment*, émergeant des lieux où elles ont été enfouies, les images livrent leur substance à travers des déformations, des superpositions de strates ou des épurations radicales, autant de traces des phases du voyage où elles se sont formées.

Une esthétique archéologique du temps de l'humanité.

L'UNIVERS SONORE DE CAMERA OSCURA

Chaque partition sonore des *Fragments de L'Humanité* est une composition originale qui n'est pas une illustration de l'image, mais une création autonome et convergente destinée à témoigner de la mise en lambeaux, de la fragmentation et de la désarticulation des données mémorielles d'impressions, de souvenirs et d'hallucinations individuelles et collectives de cette humanité disparue.

Chaque *Fragment* a aussi sa texture et sa technologie adaptée pour dire par le son la richesse du fonctionnement discontinu de la mémoire. Une atmosphère sociétale dans sa polysémie médiatique qui donne à entendre une herméneutique sonore des psychés.

CAMERA OSCURA est un regard qui donne à voir ces images mais aussi une voix qui fait entendre ces sons.

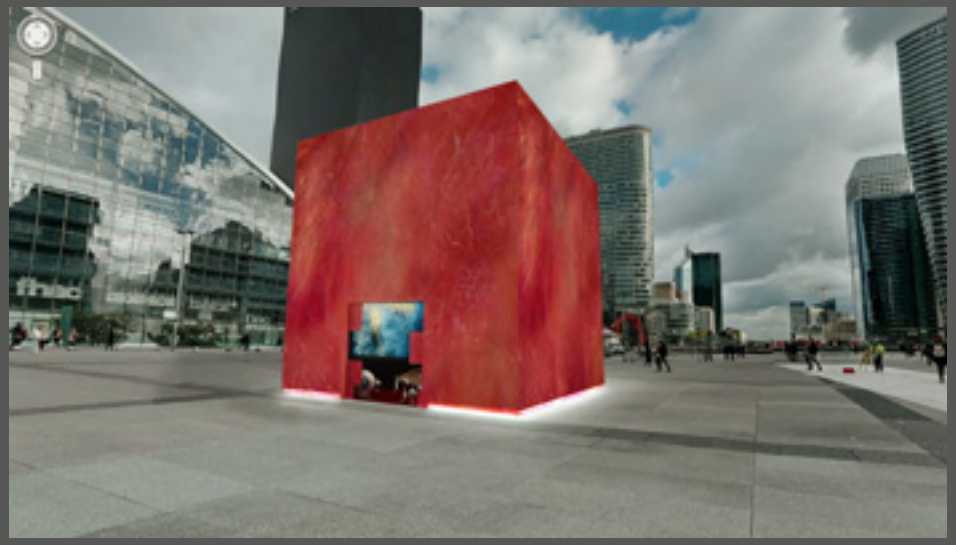
LE PROJET ÉVOLUTIF

Depuis son origine, *CAMERA OSCURA* est un espace ouvert à l'apparition de nouveaux Fragments. Les créations qui en découlent peuvent se multiplier à l'infini. Le triptyque n'est pas une forme fermée au déploiement constant des images. Au fil du temps, l'aventure donnera naissance à d'autres films de la même mouvance, les *FRAGMENTS DE L'HUMANITE IV, V*, etc : une ciné-installation en continuel devenir.

Une ciné-installation en continuel devenir

La nature de l'exposition-projection de ces œuvres peut se développer selon les lieux, les rencontres et les partenaires qui l'accueilleront

exemple de proposition : http://www.camera-oscura-cube.com



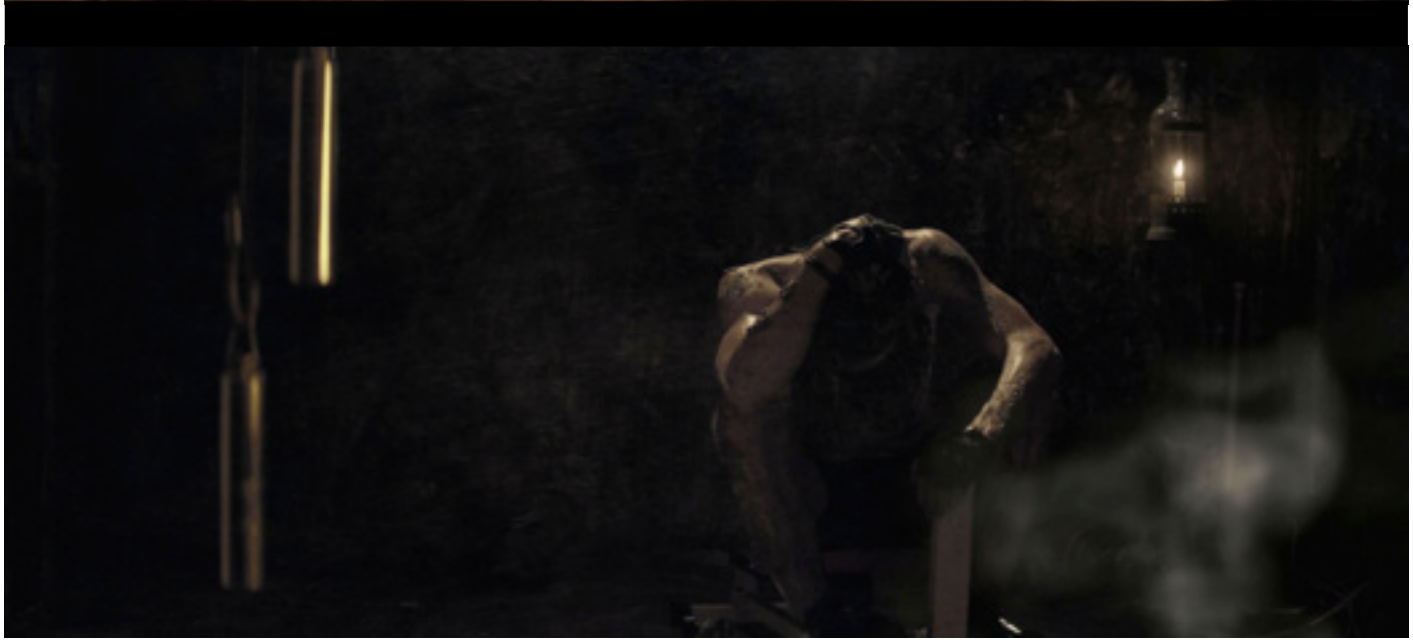
Synopsis

CAMERA OSCURA : Fragments de l'Humanité I

Durée : 8.52mn

Un homme enfermé dans les entrailles incandescentes de la Terre tente laborieusement d'animer une flamme que son corps douloureux peine à embraser.
Chute, chute encore dans l'infinie brûlure qu'aucun effort de volonté ne peut apaiser…

Un extrait ici :
http://www.sunrun-films.com/fragment-i.html



Synopsis

CAMERA OSCURA : Fragments de l'Humanité II

Durée : 11.24mn

Un homme-automate et une femme-poupée gisent dans les profondeurs subaquatiques. Chacun cloisonné dans sa bulle, ils ne sont conscients ni de l'univers marin peuplé de créatures dans lequel ils baignent, ni du naufrage dont ils sont les acteurs et les pantins désarticulés.

Un extrait ici :
http://sunrun-films.com/fragment-ii.html

Synopsis

CAMERA OSCURA : Fragments de l'Humanité III

Durée : 28mn

Dans une infinie lenteur, un œil inconnu contemple l'espace vide de ce qui fut jadis un habitacle humain, tandis qu'une voix tendre, d'une puissance venue comme d'outre-monde, enfonce dans nos cœurs la question cruciale entre toutes : « qu'avons-nous, qu'aurons-nous fait de l'amour sur cette Terre ? »
En même temps que ce vaste flot lyrique s'écoule du début à la fin du Fragment, nous découvrons un lieu d'habitation vibrant de couleurs, de lignes symboliques, de variations de lumière… Seules quelques traces subsistent de ce que fut la vie du désir érotique dans ce lieu maintenant déserté, traversé encore de temps à autre par quelques présences spectrales…

Un extrait ici :
http://www.sunrun-films.com/fragment-iii.html

Fiche artistique

Interprétation :

Didier Gallon
acteur (Fragment I, II, III)

Catherine Vignes
comédienne (Fragment III)

Lola Panigel
danseuse (Fragment II)

Fragment de l'Humanité III

Fiche technique

Réalisation, photographie, montage :
Aurélien Réal

Étalonnage, compositing, FX, animation 3D :
Lucia Diris

Bande son, montage et mixage son :
Pauline Lucas

Tourné en RED Epic 5K
Couleur
Formats :
Les Fragments 1 et 2 sont en 2.37 scope anamorphique, le Fragment 3 est en 1.33 (4/3)
***Son* : 5.1**

***Supports de projection* : DCP 2k ou 4k, PRORES 444 et 422 HD ou 2K, h264, .mov blu ray, DVD**

Une coproduction SUNRUN Films/Le Grand Souffle

Contact

PRODUCTION SUNRUN Films : tél. 06 73 18 62 27 / www.sunrun-films.com - lola@sunrun-films.com

Fragment de l'Humanité I

SUNRUN FILMS