

LES ARTS DE LA RÉSIS- TANCE

THE ART OF RESISTANCE
61 minutes Documentary
BY ALEXANDRA GUITÉ
Spanish with English subtitles

Documentaire de 61 minutes
UN FILM D'ALEXANDRA GUITÉ
Espagnol avec sous-titres en français

SYNOPSIS

L'ARGENTINE EST DEPUIS LONGTEMPS LE THÉÂTRE D'EXPRESSIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES ORIGINALES. FILMÉ DANS LA VIBRANTE BUENOS AIRES, LE DOCUMENTAIRE **LES ARTS DE LA RÉSISTANCE** NOUS PLONGE DANS L'UNIVERS INTENSE DE PLUSIEURS CRÉATEURS ET COLLECTIFS D'ARTISTES QUI UTILISENT L'ART À LA FOIS COMME OUTIL DE DÉNONCIATION SOCIALE, D'EXPRESSION DÉLIRANTE, DE PARTICIPATION ET DE CONSTRUCTION DE NOUVEAUX HORIZONS.

Les Arts de la Résistance traite de manière inventive l'univers artistique de ceux qui inventent et créent dans ce pays bouleversé. Inventant mille et une stratégies, leur créativité née dans l'urgence ne connaît pas de bornes. Un artiste consacré de 85 ans lance une vigoureuse polémique nationale en dénonçant les dessous ténébreux de l'Église catholique, des usines ouvrent leurs portes à des artistes qui y conçoivent des performances parmi les ouvriers, des patients forment un front d'artistes dans un asile psychiatrique et un acteur bouillonnant du bidonville réalise un film sur une invasion d'extraterrestres.

Les Arts de la Résistance trace un portrait pénétrant des modalités artistiques de la résistance culturelle argentine. Inspirant et engagé, ce film illustre comment nos personnages charismatiques font face à la désintégration économique et culturelle tout en scrutant les stratégies de reconstruction mises de l'avant. Il en résulte la confection d'une trame énergétique de résilience et de grande créativité humaine face à l'adversité. Au rythme d'une musique originale composée par le musicien électronique argentin Diego S. Vainer à même l'univers sonore des usines et coloré des quartiers populaires, nous sommes entraînés dans l'ambiance survoltée de l'Argentine où une myriade d'expressions artistiques époustouflantes nous sont dévoilées.

ARGENTINA'S TROUBLED HISTORY, CULMINATING IN THE MAJOR CRISIS OF 2001, HAS SEEN THE RISE OF A WAVE OF ORIGINAL ARTISTIC AND CULTURAL EXPRESSION. THE DOCUMENTARY **THE ART OF RESISTANCE** INTRODUCES US TO SEVERAL CREATORS AND ARTIST COLLECTIVES WHO USE ARTISTIC EXPRESSION AS A MEANS TO DELIVER POWERFUL SOCIAL STATEMENTS, EXPLORE UNBRIDLED CREATIVITY, AND PARTICIPATE ACTIVELY IN CONSTRUCTING A NEW REALITY.

The Art of Resistance is an inventive treatment of these artists' responses to the critical situations they are living. Born in a climate of urgency, their creativity is without boundaries, their strategies constantly renewed. The 85-year-old visual artist León Ferrari launches a vigorous national debate by denouncing the Catholic Church's dark underside, factories open their doors to artists who conceive performances among the workers, patients at a psychiatric asylum join together to form an artistic front and charismatic actor Julio Arrieta makes a movie about the extraterrestrial invasion of his shantytown.

The Art of Resistance is a penetrating portrait of the artistic and political methods of cultural resistance in Argentina. The film follows these inspiring and revolutionary characters as they struggle to meet the challenges of economic and cultural disintegration and critically examine proposed solutions to the problems of the day. It illustrates humanity's profound capacity for creativity and resilience in the face of adversity. The spectator is invited to witness inspiring examples of this potential as they unfurl against the backdrop of Argentina's ongoing crisis.

NOTE D'INTENTION / ARTIST' STATEMENT

Le potentiel transformateur de l'art, tant au niveau personnel que social me fascine. C'est pourquoi lorsque j'ai visité Buenos Aires, en pleine explosion de la crise de 2001, la dureté de l'histoire argentine et la réaction passionnée de ses habitants m'ont profondément touchée. Le film *Les Arts de la Résistance* explore cet univers créatif tout en mettant en scène le dynamisme d'artistes qui créent avec trois fois rien.

En Argentine, la flamme artistique est souvent liée à l'engagement politique. On y perçoit l'importance de l'action directe, la vitalité de l'art politique ainsi qu'une alliance inédite entre l'art et la revendication sociale. Pour le saisir, nous avons filmé plus de 100 heures parmi divers projets artistiques représentatifs de la vie culturelle et politique de Buenos Aires. De nombreux personnages inspirants et charismatiques ont ainsi donné une voix à ce film comme Julio Arrieta, qui réalise des projets délirants de théâtre et des films dans les bidonvilles tout comme l'artiste polémique León Ferrari.

Les Arts de la Résistance capte cette fougue originale et cette étincelle créatrice inspirante. Il s'en dégage des idées d'actions, des façons de faire innovatrices et originales. Nous avons cherché dans ce film à montrer non seulement comment les gens luttent et manifestent leur dignité mais aussi comment l'art peut être employé à cet effet, que ce soit dans les rues, dans les centres culturels, dans les usines et dans les asiles psychiatriques.

I have always been attracted by the transformative potential of art, both on personal and social levels. That is why when visiting Buenos Aires during the eruption of the crisis in 2001, I was deeply touched by the country's hard history and especially the passionate reaction of its people. Innovative and original responses abound.

In Argentina, artistic flame often goes hand in hand with political engagement. Direct action, political art and the deep alliance between the art world and social demands are both powerful and fascinating

To capture that vibrancy, we filmed more than 100 hours of footage of what was happening culturally and politically in the city. Needless to say it was intense. Charismatic people such as Julio Arrieta who carries out wild film projects in the shantytown and more renowned controversial artist León Ferrari gave a voice to this film.

The Art of Resistance has collected that inspiring creative spark. It shows not only how people struggle and reclaim their dignity but also how art can be used to that effect, be it on the streets, in cultural centres, factories or asylums.

LES ARTS DE LA - RÉSISTANCE - ECONOMAT

ALEXANDRA GUITÉ est active dans les milieux artistiques et sociaux. Fascinée par la dimension sociale de l'art et par le cinéma, elle détient deux maîtrises, en philosophie et en science politique. Elle a travaillé dans l'organisation de festivals internationaux d'art, en journalisme, en solidarité internationale et s'est impliquée dans des projets artistiques et politiques dans plusieurs pays dont le Portugal, le Brésil et l'Inde. En 2003, elle fonde la maison de production ALEFILMS. Entre 2002 et 2005, elle vit en Argentine où elle réalise *Piqueteros*, un film sur les mouvements contestataires de chômeurs, tout en assurant la cinématographie du documentaire *Parole d'Exclus* et en collaborant sur des émissions de Radio-Canada. Complété en 2006, son premier long-métrage *Les Arts de la Résistance* porte sur l'art et la créativité en Argentine pendant les années de la crise. Elle termine en décembre 2006 le programme de réalisation de l'Institut National de l'Image et du Son où elle réalise quatre court-métrages de fiction dont *Point de Faille* qui explore la descente aux enfers d'une architecte idéaliste. Elle continue présentement de développer ses talents de conteuse afin de mettre en images des histoires et des légendes de sa Gaspésie natale.

Deeply interested by the social applications of art, Alexandra Guité holds Master's degrees both in Philosophy and Political Science. After working in the organization of international art festivals, freelance journalism, video documentary and social solidarity, she founded the independent film productions ALEFILMS in 2003. Between 2002 and 2005, she lived in turbulent Argentina, where she filmed on several crucial social issues, freelanced for national Argentine television, made radio documentaries and also directed and produced the short film *Piqueteros*. The film, that gave a voice to the Argentine unemployed movement, toured Europe, Canada and was presented at Montreal's Excentris Cinéma in 2004. Compelled to present people's resiliency and need to create even in a context of crisis, she directed and produced *The Art of Resistance*, a slice-of-life documentary on Argentine artists and creators who use their art to make a difference. In 2006, she completed four short fiction films at Montreal's Institut National de l'Image et du Son amongst which *Breaking Point* on an idealist architect's descent to hell. She is presently preparing films on stories and legends from her native village on the Gaspé coast.

GÉNÉRIQUE

Réalisation, recherche et production / Direction, research and production
ALEXANDRA GUITÉ

Montage / Editors
ANDRÉA YANNINO
CHRISTOPHER HILLS-WRIGHT

Caméra / Camera
FEDERICO DUFAU
ALEXANDRA GUITÉ

Production / Produced by
ALEFILMS

Musique Originale / Composer
DIEGO S. VAINER

Chanson Finale / Closing song
SURCOS DE AMOR D'ANGELA
TORMEY

Montage Sonore / Sound design
FRANÇOIS SENNEVILLE
EMMANUEL MADAN

Travail sonore additionnel / Additional sound design
MARCELO GALLUZO
ARIEL COPELLO
JESICA SUAREZ

Mixeur / Mix
CLOVIS GOUAILLIER

Studio de mixage / Final Audio Postproduction
MARKO AUDIO POST-PRODUCTIONS

Extraits des films / Film Extracts Courtesy of
EL NEXO DE SEBASTIÁN ANTICO
LA BISAGRA DE LA HISTORIA DE
VENTEVEO VIDEO

Images d'archives de décembre 2001 / Additional footage of December 2001 Courtesy of
ROBERTO LEONARDO

Photographies / Stills Photography
RONNIE KEEGAN
RUBÉN E. SEOANE
NICOLAS POUSTHOMIS
COLLECTION DE **LEÓN FERRARI**

Assistante de production de tournage / Field Assistant of production
TATIANA MEREÑUK

Archives sonores / Sound Archives
RADIO NACIONAL ARGENTINA
ETER

Titres / Titles
GRUPO DE ARTE CALLEJERO
SERGE GASPARD GAUDREAU
(ONF/NFB)

Montage en ligne / On line Editor
DENIS GATHÉLIER (ONF/NFB)

Traduction anglaise / English translation
EMMANUEL MADAN

Ont Participés / Participants
CENTRO CULTURAL RECOLETA
COOPERATIVA GRÁFICA PATRICIOS
EDITORIAL ELOIZA CARTONERA
FRENTE DE ARTISTAS DEL BORDA
GRUPO DE ARTE CALLEJERO
GRUPO DE ARTE ETC
GRUPO DE TEATRO VILLA 21
BARRACAS
IMPA-LA FÁBRICA CIUDAD CULTURAL
LA CHILINGA
LEÓN FERRARI
MADRES DE PLAZA DE MAYO
LINEA FUNDADORA
MOVIMIENTO NACIONAL DE
EMPRESAS RECUPERADAS
OBROS Y OBRERAS DE ZANÓN

Merci à tous ceux et celles qui luttent pour la transformation sociale et culturelle. / A very special thanks to all those who struggle for social and cultural transformation.

© ALEFILMS 2006