

Caroline Martel

5449 Saint-Dominique Montréal (Québec) Canada H2T 1V5
+1.514.495.0175 carolinemartel@artifactproductions.ca
www.artifactproductions.ca

É t u d e s

- 2000 Maîtrise *Media Studies*, Option Projet, Département des Études en communications, Université Concordia
- 1996 Baccalauréat *Communication Studies*, obtenu avec distinction, Département des Études en communications, Université Concordia
Spécialisations : cinéma, son, études culturelles, histoire des technologies
- 1992 D.É.C. *Lettres · Sciences sociales*, Collège de Bois-de-Boulogne

R é a l i s a t i o n s

- 2008 - ... *Les Histoires invisibles*, documentaire interactif DVD-vidéo, productions artifact
- 2006 - ... *Le Chant des Ondes*, long-métrage documentaire d'auteur, productions artifact

Filming Me Filmed, autoportrait sur téléphone cellulaire, 2min22, TalentLab (Toronto International Film Festival)
Festival Pocket Film, Forum des images, Centre Georges Pompidou (Paris) – Première mondiale – Juin 2007

L'orgue qui chante à Boucherville, documentaire interactif DVD vidéo, 26 min, productions artifact

« *Téléphoner pour téléphoner* », artiste invitée pour le premier dossier en-ligne, Revue Intermédialités, Hiver 2006
<http://cri.histart.umontreal.ca/cri/fr/INTERMEDIALITES/flash8/numeros.html>

Courts-métrages documentaires éducatifs/corporatifs pour des clients

tels que la Fédération québécoise des professeures d'université et le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ)

- 2005 *La revanche des opératrices*, performance de VJing utilisant du piétage inédit du *Fantôme de l'opératrice*
avec improvisation musicale ondes Martenot/électroniques, création collective, Festival HTMLles

- 2004 *Le Fantôme de l'opératrice*, documentaire d'auteur, 65 min, productions artifact

Telle une image fantôme, une voix nous accompagne dans un voyage fait de science et de fiction à travers une centaine de films
d'archives industrielles qui sont autant de traces de l'histoire des téléphonistes.

www.artifactproductions.ca

Toronto International Film Festival (TIFF) – Première mondiale – Programme Wavelengths – Sept 2004

Vancouver International Film Festival (VIFF) – Canadian Images – Oct 2004

International Documentary Film Festival in Amsterdam (IDFA) – Compétition First Appearance – Nov 2004

Taiwan International Documentary Festival (TIDF) – Compétition internationale – Déc 2004

Museum of Modern Art (MoMA) – Canadian Front – Mar 2005

Cornell Cinema, Cornell University (Ithaca) – Mar 2005

Centre de recherche sur l'intermédialité (U de M), Forum « Archéologies : machines et usages » – Mar 2005

Full Frame Documentary Film Festival – Compétition – Avr 2005

Tampa International Film Festival – Film de clôture – Avr 2005

Brooklyn Underground Film Festival – Film de clôture – Avr 2005 – PRIX DU MEILLEUR FILM EXPÉRIMENTAL

MipTV (Cannes) – Avr 2005

Festival HTMLles (Montréal) – Première québécoise – Mai 2005

Cinéma Parallèle, Complexe Ex-Centris (Montréal) – Mai-juin 2005

DC Labor FilmFest 2005 – Sept 2005

Antimatter Underground Film Festival (Victoria) – Sept 2005

MadCat International Film Festival (San Francisco) – Première Côte ouest américaine – Sept 2005

Pacific Film Archive (San Francisco) – Sept 2005

Festival International du Film Francophone de Namur (F.I.F.F.) – Première en Europe francophone – Sept 2005

International Leipzig Festival for Documentary and Animated Film – Programme international – Oct 2005

Chicago International Film Festival – Intercom Competition – Oct 2005

Cork Film Festival (Irlande) – Oct 2005
The Center for the National Archives Experience, U.S. National Archives and Records Administration (Washington) – Déc 2005
Rendez-vous du cinéma québécois – Fév 2006
Cinéma de l'Office national du film – Mar 2006
Semaine le Cinéma du Québec à Milan et à Turin – Mar 2006
Festival International de films de femmes de Créteil – Compétition documentaire internationale – Première française – Mars 2006
Orphan Film Symposium – Film d'ouverture – Mar 2006
Terrascope (Sherbrooke) – Mar 2006
Amakula Film Festival (Uganda) – Mai 2006
herland Film & Video Festival (Calgary) – film de la soirée gala – Mai 2006
Manège urbain II – Paraloeil (Rimouski) – Sept 2006
City of Women (Ljubljana) – Oct 2006
Tournée à l'étranger du Festival HTMLles 07 (Belgrade/Sofia/Istanbul) – Oct 2006
Avanto Avant-Garde Media Art Festival (Helsinki) – Oct 2006
PAVED art + New Media (Saskatoon) – Mars 2007
Korean Women Workers Association Film Festival – Oct 2007
XL Terrestrials - The Transmigration Of The Telepresent (Vienna) – Mai 2008

Sélection d'essais, de critiques et d'entrevues autour du *Fantôme de l'opératrice* :

"The Phantom of the Operator", **VARIETY Magazine**, 12-oct-2004, Scott Foundas
 "... an enormously imaginative docu ... a found object of sorts that begins as a historical overview of female telephone operators, but gradually evolves into a portrait of human society in the technocratic age ...an hour of nonstop visual and intellectual stimulation."
 "CANADIAN FRONT", **Village VOICE**, New York City, 15-mar-2005, Mark Peranson
 "...the kind of intelligent and dedicated work that will live on for much longer than the flavors of the moment."
 "Look out below", **TIME OUT New York**, 21-27-April-2005, Darren D'Addario
 "...a smart meditation on increasingly faceless corporations; it's also an enchanting film that feels as if famed cine-essayist Chris Marker had made a history of the phone company."
 "Phantom of the Operator", **BBC World**, 15 mai 2005, Tom Brook
 Numéro spécial sur la production cinématographique dans le monde : le Canada, **Cahiers du cinéma**, 2005
 « ...montre que le réel canadien ne plaît pas seulement au public national. »
 "Called by operators: Documentary was a labour of love", **The Gazette** – 28 mai 2005, John Griffin
 « Douce amertume », **Le Devoir** – 28 mai 2005, Martin Bilodeau
 "Phantom of the Archives", **release print magazine** – Sept/Oct 2005, Rick Prelinger
The Utne Reader – Novembre 2005
 Entrevue de fond donnée à Paris pour « Tire ta langue », **France Culture** – 6 avril 2006, Antoine Perraud
 « Le sourire virtuel. Notes en marge de l'opératrice », **Revue Intermédialités** – 2006, Mathieu Arsenault –
<http://cri.histart.umontreal.ca/cri/fr/INTERMEDIALITES/flash8/numeros.html>
 « Il se pourrait bien que *Le Fantôme* appartienne à cette catégorie des films d'une rare nécessité dans sa manière de poser le problème du virtuel à partir d'une réflexion sur l'histoire de l'industrie de la téléphonie au 20e siècle. »
 « Spectres documentaires et voix d'archives : *Le fantôme de l'opératrice* : entretien avec Caroline Martel »,
Nouvelles "vues" sur le cinéma québécois – Printemps 2006, Éric Legendre – <http://www.cinema-quebecois.net/>

- 2001 - 2002** *Visions documentaires*, atelier interactif portant sur les courants des pratiques documentaires à l'Office national du film du Canada (ONF) de 1939 à nos jours, Cinébothèque de l'ONF
- 2001** *Dernier appel*, documentaire, 52 min, ONF www.onf.ca/dernierappel
 Téléphonistes sur la ligne de front : en direct, la lutte des travailleuses syndiquées de Bell Canada face à l'annonce de la vente stratégique de leurs services. Diffusions à la Société Radio-Canada, RDI et NHK (Japon)
- 1997** *Et va la navette*, vidéo documentaire expérimental, 3 min½ — Le voyageant déjà comme une séquence
- 1995** *Wireless*, N&B 16-mm muet, film narratif, 2 min. Co-réalisatrice et actrice — Un violon, des oreilles, un homme, une femme
- 1994** *Des bruits à S. Thala*, création stéréophonique, 21 min — Adaptation libre du roman *L'amour* de Marguerite Duras
- 1992** *Valse en... printemps*, N&B 8-mm, film exp, 6 min. Co-réalisatrice — Images et sons ne dansent pas toujours ensemble
- 1991** *L'Univers du matelas*, N&B 8-mm, film narratif, 10 min — Un type fait face à ses rêves en voyageant sur un lit pliable volant

P r i x | B o u r s e s

- 2005 Prix du meilleur film expérimental pour *Le Fantôme de l'opératrice*, Brooklyn Underground Film Festival
- 1997 Bourse de recherche à la maîtrise Fonds pour les chercheurs et l'aide à la recherche, Gouvernement du Québec
- 1995 Bourse Mix 96 de l'Université Concordia pour la réalisation de la série documentaire *Radio dans l'air*, CIBL 101.5 FM
- 1993 Premier prix sélection collégiale au Festival International de Court-métrage de Montréal pour *L'Univers du matelas*

F o r m a t i o n c o n t i n u e

- 2008 Berlinale Talent Campus + Doc Station, Festival international du film de Berlin
- 2007 Création interactive DVD-Folio, Agence Topo + Vidéographe
- 2006 TalentLab 2006 avec Brian DePalma, Don McKellar, Michael Ondaatje, Sally Potter, Toronto International Film Festival Group
Enregistrement sonore + Cinématographie DV, Main Film
- 2005 Budget de production + Structure financière + Comptabilité, Les Films de l'Autre
Distribution au cinéma + Le droit d'auteur, Conseil québécois des arts médiatiques
- 2004 Documentaire interactif, Mediamatic (Amsterdam)
- 2002 Production documentaire avec Peter Wintonick, Office national du film du Canada
- 1998 Audionumérique pour le multimédia, Studio XX
- 1997 Scénarisation du documentaire d'auteur avec Michel Moreau, Office national du film du Canada
- 1996 Vidéo engagé avec John Greyson et Jean Carlomusto, Université Concordia

E x p é r i e n c e s p r o f e s s i o n n e l l e s c o n n e x e s

- 2007 Artiste en résidence dans le volet Écriture de scénario, Bureau multimédia du Groupe Territoire Culturel
Chercheur-créateur indépendant, Projet « Radio Activités »,
Groupe de recherche, de création et d'intervention pour le patrimoine des Ondes musicales
- 2006 Consultante à la scénarisation pour Bernard Émond (*Contre toutes espérances*), ACPAV
Coordonnatrice de projet pour la phase de recherche et développement (R&D) du projet d'archivage nouveaux médias
Matricules, Studio XX, centre d'artiste d'exploration, de création et de réflexion critique en art technologique
- 2002 - 2006 Jury pour les productions documentaires de finissants, Collège de Bois-de-Boulogne
- 2003 - 2005 Coordinatrice à la programmation, Studio XX
- 2001 - 2002 Animatrice d'ateliers sur le cinéma documentaire, l'animation, visites guidées et autres, Cinérobthèque de l'ONF
- 2001 Cinéaste-pirate, Mouvement spontané pour la survie de l'ONF (MSSO), collectif qui signe *Les Dernières minutes du Patrimoine*

- 2000 **Recherchiste-rédactrice** principale pour *De Nanook à l'Oumigmag*, exposition virtuelle sur l'histoire du documentaire au Canada, Cinémathèque québécoise www.nanouk.ca — **Grand prix site web Art et culture Boomerang 2001**
- 1999 **Reporter** pour la conférence *Cartographies* portant sur l'état des nouveaux médias au Québec/Canada, ISÉA
Assistante d'enseignement du professeur Martin Allor pour le cours *Documentary TV & New Media*, Université Concordia
- 1998 **Réalisatrice de capsules documentaires web** pour le Festival du nouveau cinéma incluant des entrevues sur l'œuvre interactive *Immemory* de Chris Marker et avec le théoricien du son au cinéma Michel Chion
- 1996 - 1999 **Assistante de recherche** de la professeur Chantal Nadeau, Université Concordia pour la publication de *My Fur Ladies: from the Hudson's Bay Company to Brigitte Bardot* (Routledge, Londres, 2001)
- 1997 - 1999 **Membre du conseil d'administration** du Studio XX
- 1997 **Participante** au *Alternative Media & Democracy Congress II*, New York
Représentante étudiante à la Commission sur l'évaluation des programmes universitaires en communication, Ministère de l'Éducation du Québec
- 1991 - 1993 **Assistante à la réalisation, recherchiste et rédactrice** pour la documentariste Marilù Mallet

P u b l i c a t i o n s | P r é s e n t a t i o n s

- 2008 « Prénance », *Contre toute espérance*: Scénario et regards croisés, Éditions Les 400 coups
 « Maurice Martenot, alchimiste de l'électricité », *WI: Journal of Mobile Media*, <http://wi.hexagram.ca/>
- 2005 Présentation d'artiste à la conférence *Archéologies: Machines et usages*, Centre de recherche sur l'intermédialité (U de M)
- 2004 Table ronde *Emerging Visions*, International Documentary Filmfestival in Amsterdam
 Table ronde *Women and Docs - A Natural Partnership*, Cineworks (Vancouver)
 Table ronde *Le cinéma de femmes: Mythe ou réalité?* Les lundis du doc, RIDM (Montréal)
- 2003 « Box Expo: la pièce cinétique », Livret du Centre des arts actuels SKOL, Montréal
- 2001 « The Telephone Operator », *Framing Our Past: Canadian Women's History in the XXth Century*, McGill-Queen's University Press
 Table ronde *Le documentaire: avec ou sans la télévision?*, Rendez-vous du cinéma québécois
- 2000 « *Our Secret Century*: archives filmiques, nouveaux médias et historiographie », *Sociétés et représentations*, N°9, Sorbonne, Paris
- 1998 Communication « Histoires d'archives: les films éphémères », congrès de l'ACFAS, Université Laval

É q u i p e m e n t

Caméra Panasonic HVX-200 P2 + Suite de montage AVID Express Pro, ProTools

Affiliations : Conseil québécois des arts médiatiques (CQAM), Documentary Organisation of Canada (DOC), PRIM, Main Film, Studio XX, Répertoire des artistes à l'école du Ministère de la Culture et des Communications