

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Exposition d'art contemporain accueillie exceptionnellement au Lieu Unique – Nantes (44)

visuel / Damien Cadio

Painting Spirit#2
Les anneaux de Saturne
commissariat Sylvie Coulon

Exposition du
9 Novembre
au 30 Novembre 2019

Sommaire

1. Présentation des artistes
2. Présentation de l'exposition
3. Sélection d'œuvres présentées
4. Questions soulevées par l'exposition
5. Déroulement d'une visite
6. Présentation de Zoo galerie
7. Informations pratiques

1. Présentation des artistes

Mireille BLANC

Mireille Blanc

1985 : naissance à Saint-Avold (Lorraine).
2002-2009 : études à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, à la Slade School of Fine Art de Londres et à l'École nationale supérieure d'art de Nancy.
2016 : lauréate du prix international de peinture Novembre à Vitry.
2018 : exposition personnelle « La sommation des images », Frac Auvergne, Clermont-Ferrand.
2019 : exposition « SPRING », galerie The Pill, Istanbul.

ÉPUISER LES IMAGES

Pour comprendre la peinture de Mireille Blanc nous retiendrons cette citation lorsqu'elle évoque un autre peintre célèbre Luc Tuymans :

« *Je me suis sentie proche de sa manière d'épuiser une image, de la pousser très loin vers une forme d'abstraction. La question de l'effacement et de l'aveuglement m'intéresse beaucoup. C'est une peinture qui résiste* »

Mireille Blanc cherche l'étrange dans le quotidien. Sa pratique est en lien avec la photographie. Sweat-shirt usagés,

vaisselle ébréchée, gâteaux entamés, jouets fanées, photos de famille détériorées ... telles sont les images qu'elle met en peinture. Elle définit sa peinture comme une sorte de « figuration contrariée », puisque ses images ne se laissent pas identifier immédiatement, se situant souvent à la frontière entre abstraction et figuration.

<https://mireilleblanc.com/>

Damien CADIO

Damien Cadio

Né en 1975, Mont Saint Aignan, France.
Vit et travaille à Nantes, France.

<https://damiencadio.com/>

LE SUJET DE LA PEINTURE N'EST-IL PAS LA PEINTURE ELLE-MÊME ?

« Chaque toile de Damien Cadio vit pour elle-même (il peint très rarement des diptyques) et ce n'est pas parce qu'une ligne de formats identiques est accrochée sur un mur qu'ils s'agit pour autant

d'une série. En fait, je suis presque sûr que l'artiste change de sujet pour ne pas s'ennuyer dans son atelier en cherchant à parfaire, sans cesse, le même problème technique. Je pense aussi que Damien Cadio fait tout cela pour que nous nous demandions : « Pourquoi a-t-il peint cette image ? ». La question devenant, aussitôt, la réponse : il a peint ce détail d'un vieux matelas pour que l'on se demande pourquoi il a peint le détail d'un vieux matelas. Et, même si je me retrouve maintenant à philosopher à bas-prix, cela suffirait à tout expliquer. Peu importe le sujet, Damien Cadio veut probablement que nous nous interroguions sur la nécessité de peindre telle ou telle image. Mais il y a une autre question qui, alors, voit le jour : si les sujets de Cadio sont différents, à quoi peut-on reconnaître qu'il est l'auteur de la toile ? A sa touche et à sa technique imparable, à ses formats et à ses noirs. A l'humour qu'il dissimule entre deux œuvres. Bref, à son style. Le principal étant que le véritable sujet reste, pour un temps encore, hors champ. »

in Art Press N°387, mars 2012 / Damien Cadio, Hors Champ / Thibaut de Ruyter

Damien DEROUBAIX

Damien Deroubaix

Né en 1972, Lille, France.

Vit et travaille à Meisenthal et Paris, France.

Représenté par la galerie In situ Fabienn Leclerc, Paris / galerie Nosbaum Reding, Luxembourg

<http://damienderoubaix.com/>

PEINDRE LE MONDE, C'EST ASSEMBLER SES IMAGES.

« Damien Deroubaix a étudié à Saint-Etienne et en Allemagne (Karlsruhe 1998). Depuis 2003, son travail a été exposé dans les meilleures institutions européennes et a fait l'objet de nombreux solo shows particulièrement en Suisse et en Allemagne. Il a effectué de longs séjours à l'étranger, notamment lors des résidences au Künstlerhaus Bethanien à Berlin (2005) et Iscp à New York (2008). En 2009, il est nommé au Prix Marcel Duchamp.

La pratique artistique de Damien Deroubaix est marquée par une grande diversité de formes et de techniques : peinture à l'huile, aquarelle, gravure, tapisserie, panneaux de bois gravés, mais aussi sculpture et installation. À cette variété formelle répondent des sources et des références des plus éclectiques, cohabitant souvent au sein de ses œuvres dans un esprit qui n'est pas sans rappeler celui, iconoclaste, des montages Dada. Des motifs empruntés aux danses macabres médiévales s'y mêlent à des évocations de chapitres tragiques de l'histoire contemporaine ; des images d'actualité y côtoient la mythologie ou le folklore ; l'histoire de l'art et la scène musicale *metal* s'y télescopent. Ouvertement expressionnistes, ses peintures convoquent bien souvent des thèmes apocalyptiques, et c'est peut-être ce qui les rend si intemporels. »

Extrait de <http://www.insituparis.fr/fr/artistes/presentation/1538/deroubaix-damien#oeuv-8>

2. Présentation de l'exposition

« Comme les choses (en principe) nous survivent, elles en savent davantage sur nous que nous n'en savons sur elles ; elles sont le livre de notre histoire ouvert sous nos yeux ». ¹ On pourrait essayer d'introduire ainsi, à travers les mots de W. G. Sebald, les sujets des peintures de Mireille Blanc, Damien Cadio et Damien Deroubaix réunies au sein de l'exposition *Les anneaux de Saturne* (Painting Spirit #2) qui emprunte son titre à un des romans de l'écrivain allemand.

Leurs tableaux, peuplés d'objets du quotidien, d'allégories et de souvenirs personnels, dénotent d'un nouveau regard sur la tradition historique de la nature morte et de la vanité. Après un premier volet consacré aux multiples déclinaisons de l'abstraction contemporaine (Painting Spirit#1), cette exposition met donc en exergue une génération de peintres qui renoue sans complexes les liens avec le passé figuratif de la peinture. Derrière la séduction intemporelle que le genre de la vanité a toujours exercé, se dégage chez Blanc, Cadio et Deroubaix la recherche d'une dimension auratique de la peinture, que W. Benjamin considérait perdue à l'époque de sa reproductibilité technique. Dans un contexte de consommation visuelle effrénée, ils pointent la situation particulière dans laquelle se retrouve aujourd'hui la peinture figurative, en créant des "images patientes" ² - pour reprendre les mots du critique Alain Berland - qui demandent à être regardées avec lenteur. Les peintures de Blanc et Cadio, qu'elles soient issues de la rencontre avec un objet, ou des photographies, partagent une relation intime avec la dimension de l'étrange et de l'ambigu. Collectionneurs d'images d'objets hétéroclites et éphémères, ils semblent partager l'idée warburgienne selon laquelle le caractère d'une époque est à rechercher dans les détails les plus infimes. Les deux peintres portent en effet un regard microscopique sur le monde à travers un processus de fragmentation et de recadrage de leurs sources premières qui en fait ressortir des éléments dont la nature indécise et opaque reste ouverte aux interprétations. Dans les tableaux de Mireille Blanc, les objets se perdent dans l'épaisseur d'une matière onctueuse, telles des traces indicielles d'un passé commun et étrangeté familière. Elle définit sa peinture comme une sorte de « figuration contrariée », puisque ses images ne se laissent pas identifier immédiatement, se situant souvent à la frontière entre abstraction et figuration. Son point de départ réside dans la rencontre avec des objets du quotidien ou des photographies trouvées dans des albums de famille dont elle extrait des détails à travers de multiples opérations de recadrage photographique. Souvent l'artiste laisse entrevoir les contours de ses images-source, en reproduisant les pliures et les imperfections du papier photographique.

Si Blanc privilégie les teintes grises et laiteuses qui traduisent la densité propre aux souvenirs et à la mémoire, chez Damien Cadio l'atmosphère est davantage sombre et crépusculaire. Ses objets sont absorbés, jusque parfois à leur propre disparition, dans un fond noir évoquant la menace de leur potentiel effondrement. Cadio travaille à partir de compositions de sujets mis en scène et photographiés par lui-même, dont il isole des détails qu'il prive de toute coordonnée spatio-temporelle. Dans le contexte de l'exposition, les tableaux semblent s'entrelacer entre eux tels les éléments d'une scène de théâtre où chaque détail fait appel au suivant en suggérant l'idée d'une possible narration. Tandis que les tableaux de Blanc et Cadio rendent compte d'un réel transfiguré par la peinture, les vanités de Deroubaix plongent le regardeur dans un univers davantage allégorique et métaphorique. Les motifs des tableaux qu'il présente à la Zoo galerie relèvent du registre de l'imaginaire et du rêve, évoquant les axes thématiques centraux de son œuvre comme la vie et la mort, la futilité et la vacuité de l'existence. Ses peintures naissent d'un assemblage de

références visuelles hétérogènes, provenant de l'histoire de l'art, de l'actualité politique et de la culture underground, qu'il associe souvent à des textes provocateurs. Les natures mortes de Deroubaix, composées d'éléments au fort pouvoir symbolique, se présentent comme un memento mori contemporain, traversé par un état d'âme proche de celui de l'ange représenté par Dürer dans sa célèbre gravure de 1514, ici évoquée par les titres des œuvres *Melancholia IV (tête de cheval, grotte de Mas d'Azil)* et *Melancholia (Rhinocéros)*. L'astre de la mélancolie qui a guidé Sebald dans sa production littéraire semble donc amener Blanc, Cadio et Deroubaix à trouver dans les méandres de la vie passée une manière d'habiter et d'appréhender le monde, en acceptant sans ambiguïté sa noirceur et sa dégénérescence à travers l'action cathartique de la peinture.

Elena Cardin

1. W. G. Sebald, *Séjours à la campagne*, Arles, Actes Sud, 2005, p. 165.
2. L'expression "images patientes" est utilisée par Alain Berland, commissaire de l'exposition "Voici le temps des assassins" réalisée en 2019 à la galerie Michel Joumiac

3. Sélection d'œuvres présentées

Mireille BLANC

Mireille BLANC
Motif, 2019
Huile sur toile, 180 x 124 cm

<https://www.arte.tv/fr/videos/085905-004-A/mireille-blanc/>

Mireille BLANC
Planche 77 AW, 2017
Huile sur toile, 50 x 38 cm

Damien CADIO

Damien CADIO
Mladic, 2015
Huile sur toile, 160 x 115 cm

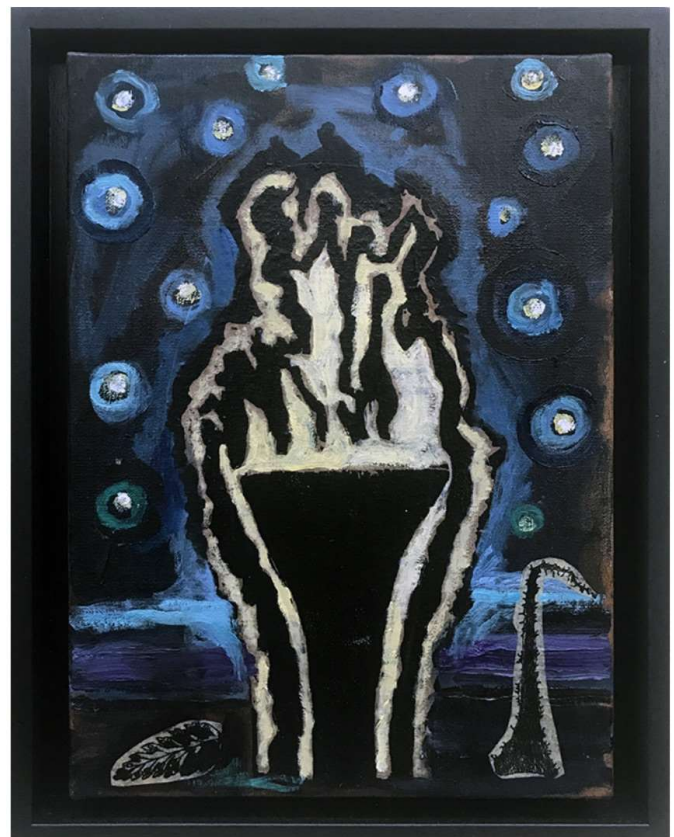

Damien CADIO
Not all roses, 2017
Huile sur toile, 95 x 70 cm

Damien DEROUBAIX

Damien DEROUBAIX
Melancholia (Rhinocéros), 2019
Huile et collage sur toile, 33 x 24 cm
Courtesy l'artiste & Nosbaum Reding, Luxembourg

Damien DEROUBAIX
Before the creation of time, 2017
Huile et collage sur toile, 33 x 24 cm
Courtesy l'artiste & Nosbaum Reding, Luxembourg

<https://www.arte.tv/fr/videos/074719-011-A/damien-deroubaix/>

4. Questions soulevées par l'exposition

L'exposition *Les anneaux de Saturne* s'intéresse plus particulièrement à des peintres qui revendiquent, pour reprendre l'expression de la critique Elena Cardin, un certain retour à une peinture auratique*.

LE RAPPORT À L'IMAGE

Trois façons d'aborder le rapport à l'image :

Mireille BLANC photographie des objets, des images ou des images d'images dans un jeu de mise en abîme, puis laisse ses photographies se dégrader et se décanter pour finir par les peindre.

Damien CADIO utilise ses propres photographies comme référent pictural dans une recherche qui n'est pas sans rappeler parfois l'hyperréalisme américain. Mais il s'en différencie très nettement dans son approche conceptuelle. Le sujet ne se résume pas à ce qui est représenté mais s'externalise vers notre propre mémoire, notre mémoire personnelle.

Damien DEROUBAIX, s'approprie aussi des images photographiques sans pour autant en faire une copie fidèle. Dans l'exposition, avec les œuvres présentées issues de la série *Mélancholia*, l'artiste a choisi de faire cohabiter deux images, : l'une présentant une tête-autoportrait et l'autre issue de la médiation culturelle ou sociale (comme cette sculpture d'une tête de cheval préhistorique). Nous pourrions alors mettre ces tableaux avec une œuvre de Raoul Hausmann, *Mechanischer Kopf (Tête mécanique ou l'Esprit de notre temps)* de 1919, assemblage d'objets hétéroclites autour d'une tête de mannequin.

POURQUOI PEINDRE D'APRÈS DES PHOTOGRAPHIES ?

Pour de nombreux artistes peintres depuis le milieu du XIXe siècle, la photographie est devenue un référent pictural par excellence. La photographie avait permis aux peintres de s'affranchir du modèle vivant -entre autres pour des questions économiques-. Nous savons aujourd'hui que Gustave COURBET fut l'un des premiers peintres du XIXe siècle à utiliser les photographies de Julien Vallou de Villeneuve, comme pour sa *Baigneuse* présentée du Salon de 1853.

Au XXe siècle la liste des peintres qui ont travaillé d'après des photographies est longue. Pour n'en citer que quelques-uns peignant dans une logique imitative : Francis PICABIA, Jacques MONORY, Gilles AILLAUD, Chuck CLOSE, Gerhart RICHTER, Jeff KOONS, etc.

Mais aujourd'hui la photographie a envahi de façon encore plus spectaculaire notre espace intime (internet, téléphone portable, etc) rendant les images banales et sans profondeur réflexive. C'est en les peignant que les artistes présentés dans l'exposition *Les anneaux de Saturne* vont chercher à déjouer cette banalité qui nous entoure.

Cependant les œuvres picturales, toutes issues d'images photographiques, de Mireille Blanc, Damien Cadio et Damien Deroubaix diffèrent dans leurs modalités d'exécution. Chaque artiste apporte non seulement un regard personnel sur le monde mais cherche à le traduire par les moyens picturaux qui lui sont propres.

Mireille Blanc comme Damien Cadio font souvent leurs propres photographies qui leur servent de référent. Pour autant le travail préparatoire de Mireille Blanc joue sur des notions de cadrage photographique, de gros plan voire de décadrage faisant apparaître des marges qui peuvent faire basculer la représentation dans l'abstraction alors que Damien Cadio semble plus s'impliquer dans la mise en scène de son sujet, attentif à la disposition des objets.

* Auratique : Pour Walter Benjamin avec les techniques de reproduction, se perd ce qu'il appelle l'«aura» de l'œuvre d'art : son unicité, son authenticité, sa présence «ici et maintenant» ; en fait son caractère sacré.

Il renoue ainsi avec la pratique classique de la peinture consistant à composer le tableau mais avec des décalages, décentrement du sujet afin de rompre avec une certaine harmonie. Alors que le style pictural de Mireille Blanc est plus expressionniste, les traces de l'outil et du geste sont visibles, et d'autant plus visibles lorsque le spectateur s'approche du tableau.

Quant à Damien DEROUBAIX, son rapport avec le photographique est plus distendu. Les sources iconiques sont nombreuses et variées allant des images extraites des livres d'histoire de l'art aux images issues de la culture rock underground. L'appropriation des images, surtout celles de l'art est une façon pour l'artiste de se mesurer avec les artistes du passé. En cela il se rapproche d'un Pablo Picasso que l'artiste affectionne particulièrement. La citation est au cœur de sa pratique artistique.

UN NOUVEAU TYPE DE VANITÉ ?

Le fait de réunir ces trois artistes n'est pas un hasard. Chacun à leur manière traite de leur rapport au monde contemporain. La plastique de leurs œuvres, bien que de nature différente dans le traitement pictural, nous montre un monde qui se désagrège, un monde finissant peut-être, en tout cas un monde inquiétant.

Peut-on qualifier les œuvres de ces trois peintres de « Vanité » plutôt que de simples « Nature morte » ?

COMPRENDRE LA DIFFÉRENCE ENTRE NATURE MORTE ET VANITÉ

La nature morte est un genre pictural.

L'origine de l'expression **nature morte** viendrait des Pays-Bas où, autour de 1650, les peintres parlent de **still-leven** pour décrire les œuvres de l'artiste Evert Van Aelst (Delft 1602-1657).

Littéralement, cette expression peut se traduire par «nature immobile». Elle est à l'origine du terme **stillevens**, qui désigne en néerlandais actuel une nature morte. Elle trouve également sa traduction anglaise dans l'expression **still-life** qui renvoie quant à elle à l'idée de nature silencieuse.

La peinture de vanité prend un essor important au XVIIe siècle à travers la production picturale hollandaise. Suite à la crise iconoclaste du siècle précédent, les artistes hollandais trouvent dans ce genre nouveau un moyen détourné et subtil de **transmettre un message spirituel** à travers leurs œuvres.

Au XVIIème siècle, **les Vanités témoignaient d'une haute intention spirituelle**. Des indices symboliques comme le crâne, le sablier, la montre ou la bougie consumée permettent de révéler le caractère éphémère de toute existence. C'est bien la fonction de prévenir le spectateur des dangers propres aux choses mondaines considérées comme des leurres. L'intérêt pour la Vanité est toujours présent dans l'art contemporain. Un grand nombre d'artistes s'en empare à travers les différents moyens plastiques qu'ils soient picturaux, photographiques ou sculpturaux voire des moyens électroniques (vidéo, images numériques, etc). »

COMMENT SAVOIR QU'UNE ŒUVRE PICTURALE EST CONTEMPORAINE ?

COMPARONS

- Observez une peinture représentant un bouquet de fleurs de Damien Cadio.
Dites en quoi elle diffère d'une nature morte du XVIIe s comme celle de Willem Van Aelst.

Willem VAN AELST(1627-1683)

Still Life with Flowers, 1625-1630

Huile sur bois , 59 x 43 cm

RIJK Museum

Damien CADIO

La géante, 2017

Huile sur toile, 140 x 190 cm

► Comparez le tableau de Giorgio MORANDI intitulé *Natura morta* avec le tableau représentant un bouquet de fleurs de Mireille BLANC.

Peut-on comprendre en observant leurs oeuvres que Morandi travaille d'après des objets réels alors que Mireille Blanc travaille d'après des images ?

Observer le haut du tableau de Mireille Blanc, qu'en déduisez-vous ?

Observer maintenant le bas du tableau, qu'en déduisez-vous ?

Quel rôle joue la couleur dans ces deux tableaux ?

Qu'est-ce qui peut nous faire penser que le tableau de Mireille Blanc est contemporain ?

Giorgio MORANDI (1890 - 1964)

Natura morta, 1944

Huile sur toile, 30,5 x 53 cm

Inscriptions : S.H. au centre : Morandi

MNAM, Centre Georges POMPIDOU, Paris

Mireille BLANC

Pierre, 2019

Huile et spray sur toile, 200 x 150 cm

► Pourquoi peut-on affirmer que Damien DEROUBAIX pratique une peinture de collage ?

Anonyme, Tête de cheval

Photographie, issue d'internet, d'une sculpture du magdalénien moyen découverte par Péquart dans la grotte du Mas d'Azil.

Raoul Hausmann (1886 - 1971)

Mechanischer Kopf (Der Geist unserer Zeit (L'esprit de notre temps), Tête mécanique), 1919, Assemblage, 32,5 x 21 x 20 cm, CentrePompidou, Paris

Damien DEROUBAIX

Melancholia IV (tête de cheval, grotte du Mas d'Azil), 2019

Huile et collage sur toile, 33 x 24 cm

Courtesy l'artiste & Nosbaum Reding, Luxembourg

► **Notions à développer suite à la visite de l'exposition**

NATURE MORTE / VANITÉ / IMAGE / PICTURALITE / CADRAGE / HORS-CHAMP / GROS PLAN PHOTOGRAPHIQUE / RÉFÉRENT / MODÈLE / ÉLISION / FIGURATION / ABSTRACTION / MISE EN ABÎME / CITATION / BAROQUE / BANALITÉ

► **Mise en relation avec les programmes des Arts Plastiques de l'Enseignement Supérieur**

Il est pertinent d'envisager de mettre en résonance les œuvres présentées et les questionnements ci-dessous:

Collège : **la représentation ; images, réalité et fiction** / Lycée : **la figuration et l'image.**

5. Déroulement d'une visite

La visite, de 45 minutes environ, s'effectue en deux temps. Après une brève présentation de la Zoo Galerie, nous conseillons la découverte libre de l'exposition puis dans un second temps avec un.e médiateur .trice le groupe a la possibilité de revenir sur les œuvres présentées afin d'approfondir la réflexion.

Les œuvres sont fragiles aussi nous vous demandons toute la prudence requise pour cette visite.
Dépôt des sacs à l'entrée de l'espace d'exposition.
Prise de notes au crayon mine graphite.

6. Présentation de Zoo galerie

Fondée en 1989 à Nantes par un collectif d'artistes, critiques, architectes, enseignants et étudiants, Zoo galerie est un espace dédié à l'émergence d'artistes français et étrangers. Offrant ses quelques 100m2 aux premières expositions personnelles de jeunes artistes, Zoo galerie est aussi à l'initiative d'expositions collectives, de collaborations avec des institutions internationales et de colloques.

La revue *02*, également éditée par l'association Zoo galerie désormais dirigée par Patrice Joly, poursuit cette politique de prospection en direction de l'émergence internationale.

7. Informations pratiques

ZOO GALERIE
49 Chaussée de la Madeleine
44000 NANTES
contact@zoogalerie.fr

Attention
EXPOSITION HORS LES MURS

Le LIEU UNIQUE
Quai Ferdinand Favre
44000 NANTES
du Mardi au Dimanche de 15h à 19h

Accueil des groupes scolaires uniquement sur RDV :
Contacter le 06.76.73.35.50