

FRAGILE

FRAGILE

HÔTEL DE GALLIFET
52 RUE CARDINALE
AIX-EN-PROVENCE

WWW.HOTELDEGALLIFET.COM

2 JUILLET - 28 AOÛT
2012, (12H00 - 18H30)

JULIEN SALAUD - SAMON TAKAHASHI - MAXIME CHANSON
CLAUDIA SQUITIERI - THOMAS GEFFRIER - LITTLE K
LAURA TODORAN - EMILIE SCHALCK - MAI HOFSTAD
GUNNES - TIPHAINÉ DE BODMAN - DAN MILLER
MICHAEL DANDRIEUX - CHARLOTTE COCHELIN

CONTACT:

HOTEL DE GALLIFET
INFO@HOTELDEGALLIFET.COM
TEL: 01 45 62 19 31
TEL: 06 60 08 56 13

HOTEL DE
GALLIFET
LIEU D'ART ET D'HISTOIRE

FRAGILE

Exposition «FRAGILE», du 2 juillet au 28 août 2012, (12h00 - 18h30)

à L'Hôtel de Gallifet, lieu d'art et d'histoire, à Aix-en-Provence

52 rue Cardinale, 13100 Aix-en-Provence

Exposition proposée par Alexandra Decraene –SANS INTERDITS ARTS-
réunit des œuvres clés de 13 artistes contemporains.

ARTISTES

JULIEN SALAUD - SAMON TAKAHASHI - MAXIME CHANSON
CLAUDIA SQUITIERI - THOMAS GEFFRIER - LITTLE K
LAURA TODORAN - EMILIE SCHALCK - MAI HOFSTAD GUNNES
TIPHAINE DE BODMAN - DAN MILLER
MICHAEL DANDRIEUX - CHARLOTTE COCHELIN

FRAGILE

«La faiblesse de la force est de ne croire qu'à la force.» - Paul Valery

Les drames qui ont secoué l'année 2011, ressentis par Alexandra Decraene comme le signe d'une accumulation d'excès boulimiques, l'ont renvoyée à sa propre vulnérabilité. Dans ce monde où l'homme persiste à fragiliser la nature, où une société clivante fait l'apologie de la réussite personnelle, de la force et de l'hypernarcissisme, et où les défaillances et la fragilité sont raillées, il lui a semblé nécessaire de reconnaître, d'admettre et de défendre l'idée que la fragilité est notre part d'humanité la plus vraie.

Dans sa représentation de la Genèse, Laura Todoran nous rappelle que la fragilité a longtemps été associée à la notion de péché. En ce sens, elle a longtemps été synonyme de faillibilité alors qu'elle n'est ni un défaut, ni le signe de vulnérabilité ou de faiblesse. Assumée, elle ouvre la voie à de nombreuses opportunités. Qui mieux que Dan Miller, enfermé dans un autisme profond, peut démontrer que la fragilité est un processus de recomposition où les opportunités naissent de l'acceptation de nos propres faiblesses. Une fois nos craintes reconnues, maîtrisées, apprivoisées, nous osons aller de l'avant, créer et partager. Et si en fait la fragilité était donc en réalité notre plus grande ressource ?

La fragilité incorpore alors une dimension positive d'introspection et autorise une réflexion, un examen et un mouvement, pour une meilleure connaissance de soi-même tel que nous le montre Maxime Chanson dans son panorama de la fragilité. Audelà de cet attribut, et c'est là que réside l'atout principal de la fragilité, elle devient source de créativité et agit comme un lien social. Accepter notre part de fragilité c'est s'autoriser de s'ouvrir à l'autre en se livrant et en acceptant l'aide de l'autre, concomitant à notre bonheur. La fragilité comme attribut, n'est ni un défaut ni une qualité, mais conduit à une meilleure expérience du vécu dans notre quête vers cette absolue vérité, nourrie de beauté, de joie et d'expériences partagées.

L'HÔTEL DE GALLIFET

Espace d'expression et de dialogues de la création contemporaine.

L'Hôtel de Gallifet est un lieu d'évènements culturels en plein coeur d'Aix-en-Provence, situé 52 rue Cardinale dans un Hôtel Particulier XVIII du quartier Mazarin, à 200 mètres du musée Granet. Ouvert par Nicolas Mazet, en 2010, L'Hôtel de Gallifet est un espace dédié à la création contemporaine où nous accueillons des expositions, produisons des œuvres et éditons des séries limitées d'artistes. Ce lieu a pour vocation de promouvoir l'art comme langage universel, permettant d'interpréter le réel pour susciter un mouvement de l'esprit vers l'imaginaire, l'expérience intime, la mise en perspective critique. L'art est alors source de dialogues, de conseils et de réconfort. A l'occasion des expositions, Nicolas Mazet invite des artistes à rencontrer des sociologues, des enseignants, des philosophes, des curateurs, des écrivains, des entreprises, des collectionneurs pour parler de leur travail et de l'environnement culturel dont se nourrit leur création.

FRAGILE(S)

Les Artistes

1/12 TIPHAINE DE BODMAN - PLASTICIENNE

Lorsqu'elle fait ses classes à Londres, étudiant à la Saint Martins School, Tiphaine de Bodman aime à flâner du côté du Muséum d'histoire naturelle. Un thème qui irriguera en permanence la démarche de cette jeune artiste française : influencée par le dessin scientifique et la géologie, elle déconstruit l'architecture de la nature. Le questionnement qu'elle soulève sur la place de l'homme sur cette terre, à la fois lieu d'accueil et de dangers, entre en écho avec les débats qui animent notre époque. Nos excès ont fragilisé notre berceau, et Tiphaine de Bodman redonne une place à sa mesure à l'Homme. Son « Géant de la Montagne » nous parle de cette ambigüité : le roc en acier, aux facettes éclatantes, est gravi par de frêles personnages. Ce cheminement rappelle les origines de la personne humaine, sa volonté de concilier individualité intime et appartenance au monde.

On pourrait dire que ces aspérités du rapport à la nature sont les mêmes que celles qui nous forgent. René Char ne disait-il pas : « Un homme sans défauts est une montagne sans crevasses. Il ne m'intéresse pas. » ?

GÉANT DE LA MONTAGNE, 2012

2/12 CHARLOTTE COCHELIN - PLASTICIENNE

Charlotte Cochelin est une artiste engagée. Française d'origine guyanaise, son travail est un long fleuve dont le courant la porte dans sa quête identitaire. Son travail est métissé, imprégné d'histoire comme l'est son pays. De voyages en rencontres elle s'est intéressée à des modes de vies inhabituels, à des cultures populaires et des identités rebelles. Son art est à son image, minimal et puissant et sa pratique au croisement du dessin et de l'architecture.

ANTENNA, 2009
180X95 CM, DESSIN EN RUBAN ADHÉSIF

INSTALLATION EXTERIEURE, 2011
20M3

3/12 MICHAEL V. DANDRIEUX - SOCIOLOGUE DE L'IMAGINAIRE

Michaël V. Dandrieux est sociologue de l'imaginaire, co-fondateur du cabinet d'études Eranos, directeur éditorial des Cahiers européen de l'imaginaire et chercheur au Ceaq. Il développe un art trop souvent négligé..., celui du conteur. La fragilité qu'il nous dévoile est celle de notre époque, un savant équilibre entre ressources et vulnérabilités.

4/12 THOMAS GEFFRIER - PHOTOGRAPHE

Thomas Geffrier développe depuis plusieurs années un important travail photographique autour de l'individu. Formalisant cette recherche par une photographie systématique et répétitive, il tente d'illustrer, voire de répondre aux questions qu'il se pose sur la place qu'occupe chacun de nous au sein de la société. Avec la série Fantom, Thomas Geffrier rentre dans un corps à corps, à la fois modèle voilé se battant avec le hasard et artiste pris dans une transe créative. Il y révèle l'absolue poésie de ses formes anthropomorphiques que certains appelleront fantômes et d'autres anges.

FANTOM I, II, III IN PARAÎTRE
SÉRIE DE 3 TIRAGES NUMÉRIQUES, 2011

5/12 MAI HOFSTAD GUNNES - VIDÉASTE

Née en 1977 en Norvège, la vidéaste et plasticienne Mai Gunnes partage sa vie entre son pays natal et la ville de Bruxelles en Belgique. Exposée sur ses terres (The National Museum of Art, Architecture and Design, Oslo) mais aussi au Japon (Tomio Koyama Gallery, Tokyo) et en Grande-Bretagne (Norway Alex Sainsbury Collection, Londres), c'est en Suède qu'elle réalise « An everywhere of silver » (2009).

Le film porte les références du début de l'ère spatiale, ainsi que l'esthétique du mouvement du Bauhaus, mêlant architecture, design et danse. On pense immédiatement à Oskar Schlemmer et son « Ballet Triadique » (1922), qu'il animait par le jeu plastique des corps dans l'espace. Dans « An everywhere of silver », deux femmes-fusées ébauchent un ballet gracieux et maladroit, ponctué par une musique à la fois grave et cristalline. Elles incarnent les allégories de deux vaisseaux spatiaux expérimentaux : Miriam a.k.a « Main Inflated Reentry Into the Atmosphere Mission test » et Regina a.k.a. « REsidual Gas INflation test pour Archimède ». Le rapport de l'Homme à la Terre est au coeur de ce conte onirique : au début, des mains féminines caressent une mappemonde, gênées par des entraves aux poignets. Ces mêmes femmes, devenues fusées, tentent alors de s'éloigner dans l'atmosphère. Mais la Terre demeure étrangère et sa conquête illusoire, qu'elle soit réduite à un globe insaisissable par la main de l'Homme ou agrandie à l'immensité de l'espace.

MIRIAM, 2009

Exposé à Beaubourg, ce jeune artiste nous parle comme personne d'une banlieue qui ne brûle pas. Le travail de Little K c'est tout d'abord une exploration, la découverte d'un espace le plus souvent urbain. De cette expérience de déambulation, de regard posé sur la ville, Little K sculpte et modèle des petits personnages de couleurs vives. Ces Chillin' ou Hoodies en jogging et capuche, sans visage, ne sont pas pour autant démunis d'expressions. Au contraire, ils appréhendent leur espace, celui de la culture urbaine du monde hip-hop, avec fluidité et spontanéité. Contextualisés par leur physionomie, les Chillin', représentent la jeunesse des cités de Washington à Tokyo en passant par Paris, Londres ou Madrid. Une jeunesse trop souvent stigmatisée comme nous l'a si tragiquement rappelé l'assassinat de Trayvon Martin le 26 février 2012. Pour lui comme pour tant d'autres, à l'instar des sculptures de Little K, la ville était autant un lieu de vie qu'un terrain de jeu.

CHILLIN'
PÂTE FIMO 2008

SÉRIE GHOSTS
FILS DE FER, 2008

CHILLIN'
PÂTE FIMO 2008

Dan Miller est un des premiers artistes d'art brut à avoir intégré la collection du MoMA. L'artiste qui souffre d'une forme d'autisme profond fréquente depuis plus de 15 ans le Creative Growth Art Center d'Oakland en Californie. Obsédé par des objets comme des ampoules ou des douilles électriques, par des noms de villes, de gens, par des chiffres, par la nourriture, il décline son monde intérieur en répétant sur le papier, les signifiants qui s'y rapportent. Il superpose des couches considérables d'écriture - lettres, figures, mots - jusqu'à l'illisible. A l'instar des mots, peinture, stylo, crayon, feutre, différents matériaux se chevauchent. Dan s'est récemment approprié une vieille machine à écrire avec laquelle, retenant par moments le papier, il met à jour son procédé en surimprimant les caractères. Au-delà du cryptage lexical que provoque l'accumulation - le corps de la lettre, la force expressive des mots. C'est l'illustration parfaite du graphein grec, à la fois écriture et peinture.

SANS TITRE, ENCRE SUR PAPIER
ÉCRIRE SUR PAPIER, 28 X 76 CM,
2011

SANS TITRE, ENCRE DE MACHINE À
ÉCRIRE SUR PAPIER, 28 X 76 CM,
2010

8/12 EMILIE SCHALCK - PLASTICIENNE

Emilie Schalck aurait pu être la fille de Tim Burton. C'est une artiste plasticienne Française qui reconstitue des espaces anxio-gènes submergés par des documents d'archives souvent froissés ou raturés. Elle écrit et réalise également des films mélangeant des techniques et des artifices de l'histoire du cinéma ainsi que des images issues de la culture populaire. Dans son travail le plus récent, Emilie retourne au papier qu'elle découpe en fines dentelles dont l'ombre portée regorge de surprises.

THE WAR GAME LOS GOLES ~~ME~~ ~~STOAN~~
UBER XUES EN DER WELT IVANIE TERRIBLE
BORNER DE NAT ~~MAP~~ PUNISHMENT PARK
EL VERDUGO CLOCKWORK ORANGE
THE PART OF GEDDY NUIT ET BROUILLARD
50,81% TITICUT FOIES BIENVENIDO MR
MARSHALL SONNENSUCHER I VINTI
SALT OF THE EARTH LE HEROES DES
NEUF MONTAGNES ANNI DURI ALA ETAT
EVENING LAND SOY COBA
~~MAPANTSULA~~
EL JARDIN DE LAS DELICIAS THE CRIMINELS

NÉON BLANC INDUSTRIEL 40x30CM, 1000 FEUILLES
DE PAPIER FROISSÉES ET RATURÉES. PARIS JUIN 2009
Complexe Rittberger à Glassbox /TCI Fondation Avicenne Cité Internationale.

JURISPRUDENCE 2
DESSIN ANIMÉ 9 MIN 30S
2009, extrait du photogramme

9/12 CLAUDIA SQUITIERI - PLASTICIENNE, AUTEUR

L'artiste Italienne oriente principalement son travail autour du féminin et de la recherche d'identité en milieu hostile. Claudia déstabilise « l'autre » au gré de ses créations. Elle met en exergue ce mal être nihiliste et nous invite à une exploration individuelle autours de interrogations fondamentales. Si la première question est 'Pourquoi ?' un début de réponse germe dès que l'on se demande ' Pour qui ?'. Théâtre de la mémoire, projection de soi, fantasma sont autant de points de fuites possibles exploités dans son travail protéiforme.

" LES CHERCHEURS " DIMENSIONS
VARIABLES. INSTALLATION SONORE.
CLAUDIA SQUITIERI, 2012

10/12 JULIEN SALAUD - PLASTICIEN

Depuis qu'on l'a découvert au salon de Montrouge en 2010, Julien Salaud n'a de cesse de surprendre. Un tourbillon de succès entre expositions dans les plus grands musées français (Palais de Tokyo, Musée d'Art Moderne de Paris, Quai Branly, Fondation Ricard, Musée des années 30 ...), couverture de Beaux-Arts Magazine et des expositions dans une dizaine de pays européens n'ont pas fait perdre la tête à cet artiste qui mesure l'importance d'un travail acharné. L'œuvre de Julien Salaud, empreinte d'un onirisme envoûtant, nous plonge brusquement dans un monde où l'animal est âme, force et beauté. Par l'intermédiaire de ses œuvres, Julien Salaud ressuscite cet univers animiste, cette Nature peuplée d'esprits et de muses avec laquelle cohabitaient nos lointains ancêtres, et qu'il a redécouvert au plus profond de la forêt Guyanaise.

Dans le cadre de « Fragile » Julien Salaud présente deux œuvres, images du ciel et de la terre. Au sol, la « Constellation du faon » présente un faon allongé, paré d'un entrelacs de perles. Une métaphore de l'Agnus Dei, victime sacrificielle destinée chargée d'expier les péchés du monde. Du plafond, apparaît un ensemble de « Pièges à rêves » à base de papillons à la fois rempart contre les cauchemars et évocation de l'âme libérée de son enveloppe charnelle et devenue bienfaitrice et bienheureuse.

LA ROSÉE DU CRÉPUSCULE, 2012

11/12 SAMON TAKAHASHI - PLASTICIEN, COMPOSITEUR

Samon Takahashi est un artiste complet et transversal. Entre l'architecture, le son, les arts plastiques et la musique, il tente d'établir des liens, créant de nouvelles formes de langage, entre ces différentes pratiques. Sa recherche artistique s'articule autour des rapports analogiques entre le langage et la ville, ou la musique et l'architecture, et pour lesquels il recherche de nouvelles formes de grammaire et de classification. Ses productions prennent des formes diverses, telles que la sculpture, l'installation sonore ou vidéo, le croquis et la maquette. Passionné de mathématique et de cybernétique, l'artiste projette ses œuvres dans un futur qui lui est propre mais ouvert, car adaptable selon l'individu. Exposé dans le monde entier, on le retrouve dans les lieux les plus prestigieux : le Palais de Tokyo, le Carré du Louvre, le musée d'Art moderne, le 18th Street Art Complex à Los Angeles... Plus qu'un artiste, Samon Takahashi est un visionnaire.

CONTRAPUNTO DIALETTICO ALLA MENTE
BOIS MÉDIUM, NÉON, CABLE VERRE
275 CM X 170 CM X 120 CM, 2009

THE COST OF AN ADMISSION IS
YOUR MIND, 2009
CORDES, METAL, TUBE LUMINES-
CENT

Laura Todoran est une artiste intuitive et engagée qui puise dans les thèmes classiques des récits mythologiques ou bibliques l'inspiration à l'origine de ses œuvres allégoriques. Dans le cadre de son dernier projet intitulé Babel, qui s'inspire des alphabets construits pour les malentendants, Laura Todoran peint en blanc des corps faisant office de papier, et en noir des mains qui jouent le rôle de l'encre. Elle s'applique ensuite à transcrire le texte de la construction de Babel en d'autant de pictogrammes, de langues et de gestes. Avec Genèse, les caractères dessinés pas les mains s'estompent pour laisser place aux corps. L'histoire est découpée en cinq étapes : la création d'Adam avec un détail de peau figurant la T(t)erre, la création d'Eve telle une statue, l'arbre de la connaissance composé de la main de la femme et de celle de l'homme, la tentation qui se manifeste par un serpent-main et, enfin, la chasse du Paradis. Exposée de Paris à Berlin en passant par Lille et Bologne, le travail de Laura Todoran interpelle en invitant à une expérience intime de réflexions personnelles.

GENÈSE-L'ARBRE DE LA CONNAISSANCE, PHOTO TONDO 27CM, 2011

BABEL-DÉTAIL D'UN TIRAGE PHOTO 100 x 100, 2011

BABEL- TIRAGE PHOTO 100 x 100, 2011

Lauréat de l'édition 2012 du Salon de Montrouge, Maxime Chanson n'a de cesse de nous surprendre. Si ces premières œuvres peintes sont figuratives, il adopte rapidement une démarche qui brouille les codes traditionnels de la création artistique. Au cœur de son travail, la volonté de questionner les rapports entre une œuvre et son contexte d'exposition. Cela se traduit d'abord à travers le jeu sur la lumière : il esquisse « A Winter Story » sur le London Bridge (2008) pour investir deux ans plus tard la capitale parisienne lors de la Nuit Blanche.

Il publie en 2011 un ouvrage singulier, « 600 démarches d'artistes ». Maxime Chanson y dresse un panorama de la création contemporaine, en synthétisant sous forme de diagrammes les travaux de ces pairs. On devine l'influence des cartographies de Georges Maciunas mais également de l'art conceptuel, marqué par la dématérialisation de l'œuvre au profit du langage : est-on devant un manuel, un tableau, un discours ? Loin d'une volonté didactique, l'artiste cherche au contraire à engager une réflexion sur l'ordre et la catégorisation dans le monde de l'Art : en creux, il révèle la dimension vaine et illusoire de toute tentative visant à dégager des lois universelles. Une leçon d'humilité mêlée d'absurde qu'il poursuit pour Fragile : il présentera 14 démarches d'artistes, allant jusqu'à réaliser la propre analyse de son œuvre.

DÉMARCHES D'ARTISTES - 2012

Exposition proposée par Alexandra Decraene –SANS INTERDITS ARTS–
réunit des œuvres clés de 12 artistes contemporains.

FRAGILE

«La faiblesse de la force est de ne croire qu'à la force.» - Paul Valéry

Dans un monde où les excès de l'homme ont fragilisé la nature et où une société clivante fait l'apologie de la réussite personnelle, de la force et de l'hypernarcissisme, où les défaillances et la fragilité sont brocardées et raillées, il nous a semblé bon de nous rappeler l'immense nécessité de reconnaître, d'admettre et de défendre comme notre part d'humanité la plus vraie, notre fragilité.

Mais que savons-nous de la fragilité ?

La fragilité a longtemps été associée à la notion de péché comme nous le rappelle Laura Todoran dans sa représentation de la Genèse. En ce sens elle a été longtemps synonyme de faillibilité. Hors, cette fragilité est par essence et par genre féminine... Il existe de fait une dimension esthétique du mot « fragilité », lié à la beauté, à l'évanescence, à l'éphémère, à la rareté, comme l'illustre parfaitement la Rosée du Crépuscule de Julien Salaud ou la série Fantom de Thomas Geffrier.

Aujourd'hui, on identifie quatre approches de la fragilité : ce qui se brise facilement à l'instar de l'œuvre d'Emilie Schalck, ce qui est précaire, vulnérable et instable à l'aune des abris de Charlotte Cochelin, ce qui manque de robustesse et enfin la fragilité désigne aussi un matériau dont la rupture est atteinte sous une très faible déformation. C'est la résilience, du matériel ou de l'être qui mesure le degré de fragilité comme nous le fait comprendre Samon au travers des ses installations inspirées du mythe d'Icare.

Ce qui nous a incité à réfléchir la fragilité autour d'une exposition, c'est que celle-ci n'est pas un défaut, n'est pas la vulnérabilité ou la faiblesse. Assumée, la fragilité s'appuie sur ou est à l'origine d'opportunités. Qui mieux que Dan Miller, enfermé dans un autisme profond, pour nous montrer que la fragilité, désigne un processus de recomposition où les opportunités naissent de l'acceptation de nos propres faiblesses. Une fois nos craintes reconnues, maîtrisées, apprivoisées nous osons aller de l'avant, créer et partager. Et si en fait la fragilité était donc en réalité notre plus grande ressource ?

La fragilité incorpore alors une dimension positive d'introspection et autorise une réflexion, un examen et un mouvement, pour une meilleure connaissance de soi-même tel que nous le montre Maxime Chanson avec son panoram, véritable tableur devenu art. La Géant de la Montagne de Tiphaine de Bodman nous rappelle que la fragilité c'est aussi un parcours de vie avec des hauts et bas parcemés de rencontres. La fragilité appelle à l'action, l'engagement de l'autre, l'échange, pour pallier cette fragilité, pour préserver ou accompagner.

Enfin, la fragilité, qui se mesure en terme de résilience, nécessite un comparatif, et intègre donc la notion d'environnement ou d'autre. La fragilité peut être intériorisée, mais elle dépend de fait d'un danger -perçu ou avéré- ou à une force plus importante que la nôtre, et donc une menace. Elle existe donc bien par son environnement et c'est d'ailleurs le regard de l'autre qui va conférer sa réalité à la fragilité comme nous le font prendre conscience les Chillin' ou Hoodies de Little K. Or, accepter notre part de fragilité c'est s'autoriser de s'ouvrir à l'autre en se livrant et en acceptant l'aide de l'autre, concomitant à notre bonheur.

Comme par fonctionnement concentrique, la fragilité permet une meilleure connaissance de soi, de ses propres limites, elle nous permet de sonder les contours de notre personnalité tel que le raconte Claudia Squitieri, mais aussi de l'autre qu'elle attire et fascine ou qui souhaite en tirer profit. Et enfin, la fragilité entraîne une compréhension de notre environnement en ce que notre caractère de résilience face aux tensions, menaces, etc... sera fort ou non.

Hors la fragilité suscite l'attirance, car la nature de l'Homme le pousse à marquer son passage, et la fragilité de l'autre lui donne un excellent alibi. La fragilité de l'autre nous permet d'être significatif et donc de marquer notre temps. La fragilité comme attribut, n'est ni un défaut ni une qualité, mais conduit à une meilleure expérience du vécu dans notre quête vers cette absolue vérité, nourrit de beauté, de joie et d'expériences partagées.