

ART CONTEMPORAIN ET VIVANT

Fiche thématique réalisée par Sylvie Daval, professeure d'arts plastiques, chargée de mission au 19, Crac de Montbéliard

dans le cadre des exposition *Tohu Bohu* d'Hélène Bertin et *Ombres errantes* de Julie Chaffort, du 29.05 au 22.08.2021

Depuis peu, on assiste à un glissement de terrain dans le champ lexical. Dans la bouche des journalistes, sur les plateaux télé, dans les essais et sur les cartels des artistes, le terme de « vivant » remplace lentement celui de « nature ». Une broutille ? Non, un séisme. Parler de vivant plutôt que de nature, c'est cesser de voir en elle le joli décor inerte de nos vacances, une carte postale que l'on brandit quand on cherche à se ressourcer. Parler de vivant, c'est redescendre d'un étage dans la hiérarchie du règne animal et remettre à plat l'ordre établi entre les espèces. En quelques mots, Homo sapiens, kangourous, cailloux, coraux : même terreau, même combat.

Cette fiche thématique vous propose de découvrir trois artistes contemporains qui mettent le vivant au cœur de leur démarche artistique.

LIEU D'EXPOSITION = LIEU DE VIE POUR ETRES VIVANTS

PIERRE HUYGHE

Plasticien, vidéaste et designer né en 1962 à Paris

Basé à New York et à Paris

Mêlant biologie et technologie, les oeuvres de Pierre Huyghe plongent les spectateurs dans un environnement où la vie, animale ou minérale, a repris ses droits.

Lors de leur déambulation dans l'exposition rétrospective dédiée à l'artiste au Centre Pompidou de Paris en 2013, le public pouvait voir des araignées tissant leurs toiles entre deux cimaises, *C.C. Spider*, 2011 mais aussi des fourmis traçant une ligne sur un mur, *Umwelt*, 2011. Ces **écosystèmes** se développaient selon leur propre rythme biologique, indifférents aux visiteurs et aux horaires d'ouverture. Petits, discrets et imprévisibles, les insectes peuplaient un espace duquel ils étaient jusqu'alors généralement rejetés.

Dans *Zoodram 4*, 2011, un aquarium accueille un bernard-l'ermite qui s'est logé dans une coquille insolite : une reproduction de *La Muse Endormie*, sculpture de **Constantin Brancusi**. Cette dernière évoque le rêve et l'abandon, ou encore l'inconscient comme source d'inspiration. Elle inscrit ainsi l'oeuvre de Huyghe dans une atmosphère surréaliste et onirique.

Zoodram 4, 2011 (d'après *La Muse endormie* de Constantin Brancusi, 1910)

Ecosystème marin vivant, aquarium, masque en résine
d'après *La Muse endormie* (1910) de Constantin Brancusi,
76 x 134,5 x 98,5 cm

Collection Ishikawa, Okayama, Japon

Vue de l'exposition, Centre Pompidou, Galerie sud, 2013

ARTISTE CONTEMPORAIN = CRÉATEUR DE MATIÈRE VIVANTE **ARTIFICIELLE**

PHILIP BEESLEY

Plasticien et architecte né en 1956 au Canada
Basé à Toronto

Son groupe *Living Architecture Systems* poursuit le développement de relations mutuelles entre les habitants et leur environnement. Il a été sélectionné pour représenter le Canada à la Biennale d'architecture de Venise en 2010.

En 2007, Philip Beesley commence une série d'œuvres appelées *Hylozoic*. L'hylozoïsme est une doctrine philosophique qui considère que chaque matière est un être vivant animé de vie propre. Les installations architecturales de Beesley, qui mêlent **nature** et technologie, vont prendre vie au contact du spectateur. En déambulant dans ce qui semble être une forêt enchantée, ses mouvements vont être détectés par les «mailles géotextiles» de l'œuvre, qui va dès lors interagir avec le public. Onirique et **organique**, cette végétation robotique questionne le futur de l'architecture interactive.

Hylozoic Soil, 2007
Musée des Beaux-Arts, Montréal, Québec

ETRE(S) VIVANT(S) DANS LA NATURE = PERSONNAGES PRINCIPAUX DE FILMS HORS DU TEMPS

JULIE CHAFFORT

Vidéaste née en 1982 à Niort
Basée à Bordeaux

Les êtres vivants (humains et animaux) et les paysages, traités et filmés comme des personnages, sont les matériaux de prédilection de l'artiste Julie Chaffort. Ses films tournés dans un décor naturel restituent avec beaucoup de poésie les relations ambiguës et étranges qui lient les êtres vivants à l'environnement. Parfois hostile et inquiétant, il les héberge, les menace ou les accueille le temps d'une expérience initiaque, absurde et profonde à la fois.

Dans ses vidéos, l'artiste réussit l'exploit de ramener le sujet humain au même niveau que le paysage dans lequel il se trouve. Changeants et imprévisibles, l'un comme l'autre communiquent au-delà du langage, à l'aide de signes pluriels et non autoritaires que les films nous invitent à recomposer. Grâce à des images qui s'offrent tels des contes et à l'aide de chants récités comme des Odyssées, Julie Chaffort rend possible l'**anamnèse** jusqu'aux premiers récits de l'humanité.

Photogramme du film *Somnambules*, 2016

Installation vidéo de 3 vidéo-projections simultanées, 55 min 50, 16/9, HD, Pal, stéréo

« Ce que j'aime en filmant dehors, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments imprévisibles. Tu arrêtes une date de tournage sans savoir s'il fera beau, s'il va pleuvoir ou avoir du vent, s'il va faire froid... Tourner dans des conditions compliquées, comme filmer une danseuse de flamenco sur une barque, c'est déjà une performance en soit : pour elle qui danse sur ce sol instable, et pour moi qui suis également sur une barque avec ma caméra. Il faut tout le temps s'adapter. C'est un élément très important de mon travail. L'installation avec les ballons-zèbres ne marcherait pas s'il y avait trop de vent, ils tomberaient tous par terre. Ce sont à chaque fois des moments de grâce. », Julie Chaffort

Julie Chaffort, photogramme du film *Hunt*, 2018

Film, 33 min, 16/9, HD, Pal

Réalisé dans le cadre d'une résidence de co-création à Nekatoenea avec des jeunes en situation de rupture et des habitants du pays basque

GLOSSAIRE

ECOSYSTÈME : système formé par un environnement et par l'ensemble des espèces qui y vivent, s'y nourrissent et s'y reproduisent.

ANAMNÈSE : s'oppose à amnésie, action d'évoquer des moments du passé vécu et oublié.

ARTIFICIEL : produit par le travail de l'humain et non par la nature.

NATURE / CULTURE : par opposition, la nature désigne tout ce qui entoure l'humain et qui n'est pas de son fait ; tandis que la culture désigne l'ensemble des processus (techniques, institutions, traditions) par lesquels l'humain transforme la nature.

ORGANIQUE : désigne tout ce qui possède les caractéristiques nécessaires à la vie (animaux, végétaux). Beaucoup d'oeuvres d'art contemporaines peuvent être qualifiées d'organiques, dans le sens où elles s'inspirent du processus de développement de la nature, du vivant.

CONSTANTIN BRANCUSI (1876, Hobjta, Roumanie - 1957, Paris) sculpteur très influent du début du XXe siècle, connu pour sa recherche de l'abstraction et de la pureté.

Constantin Brancusi, *La Muse endormie*, bronze poli, 16 x 25 x 18 cm, Centre Pompidou, Paris

CONTACT

Sylvie Daval, professeure d'arts plastiques
Chargée de mission au 19
Lycée Cuvier et Lycée Tilion - MONTBÉLIARD
06.08.31.37.73 - sylvie.daval@ac-besancon.fr

CONTACT 19, CRAC - SERVICE MEDIATION
Amélia LETT, chargée des publics
Sarah MENU, médiatrice
03 81 94 13 47 - mediation19crac@gmail.com

Le 19, Centre régional d'art contemporain de Montbéliard
19 avenue des alliés
25200 Montbéliard
03 81 94 43 58
www.le19crac.com
facebook.com/le19crac