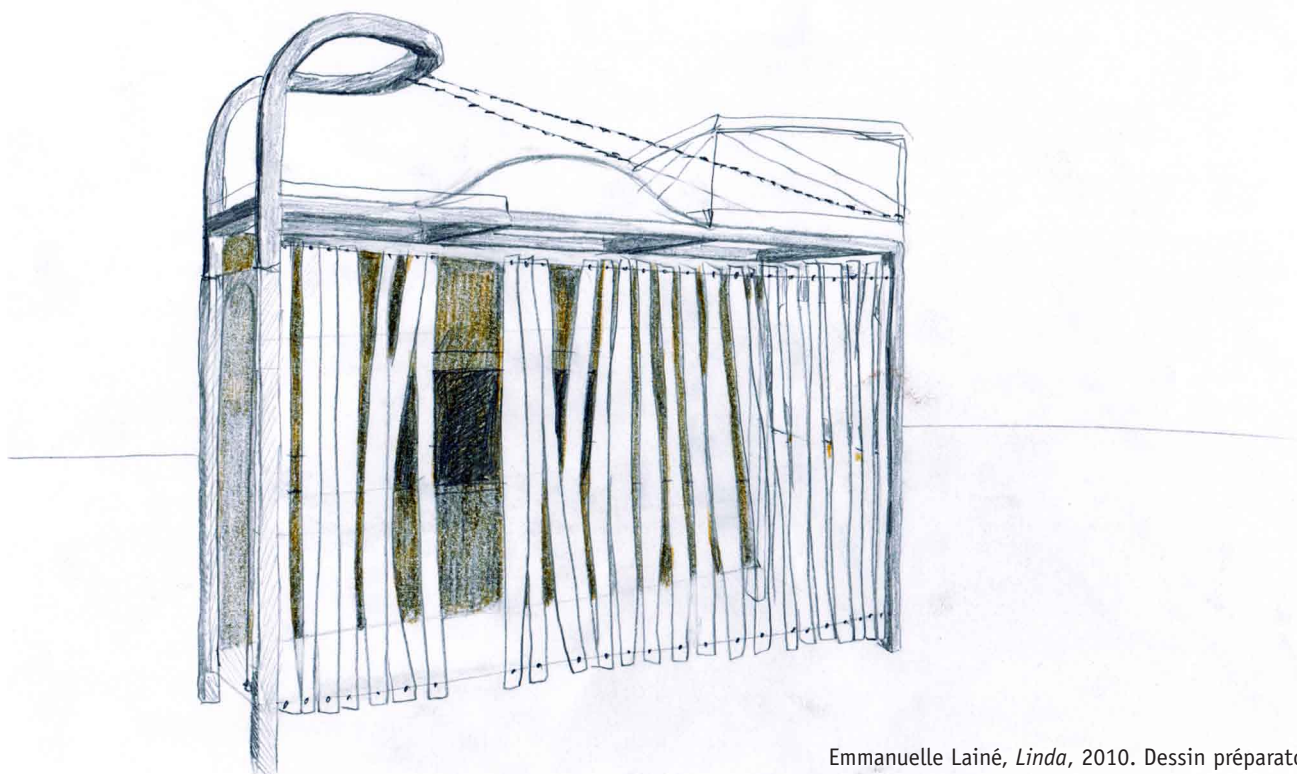

40mcube

48 avenue Sergent Maginot, f-35000 Rennes
+33 (0)2 90 09 64 11
contact@40mcube.org - www.40mcube.org

Emmanuelle Lainé, *Linda*, 2010. Dessin préparatoire.

Dossier pédagogique

Exposition d'art contemporain

INGENIUM Emmanuelle Lainé

Exposition du 30 avril au 17 juillet 2010.

Sommaire

1. Présentation de l'exposition et de l'artiste	2
2. Vues d'œuvres	3
3. Champs thématiques de l'exposition.....	4
4. Déroulement d'une visite.....	5
5. Présentation de 40mcube	6
6. Informations pratiques	6

Présentation de l'exposition

INGENIUM est le quatrième volet de la série d'expositions *Espèces d'hybrides* que présente 40mcube depuis le printemps 2009. L'exposition est pensée comme un atelier de curiosités intégrant des formes inspirées d'objets scientifiques existants et des formes inventées ayant donné lieu à des recherches de matériaux spécifiques. Sur ce principe de cabinet de curiosités, tout est intégré à l'exposition : les sculptures et objets, leur dispositif de réalisation, de transport et de présentation..., tout se déploie dans l'espace, intégrant et rendant visible les processus de conception intellectuel et de fabrication concrète des œuvres.

Ainsi *Linda* est une structure en métal de 300 x 100 x 250 cm qui s'inspire autant de la forme des supports zoomorphes des sarcophages dans les tombeaux égyptiens que des microarchitectures présentes dans la série de fresques sur la vie de saint François d'Assise de Giotto. Epurée, cette structure devient un contenant contenu, support d'objets rapportés. On y trouve ainsi un objet existant, un skydôme, ainsi que des formes fabriquées : une demi sphère de terre cuite, un store de lamelles, une paroi de bois sur laquelle apparaissent des formes délavées, traces d'objets aujourd'hui disparus. Cette structure permet une présentation modulable. Elle peut être close, les différents objets étant alors rangés à l'intérieur, sur le dessus ou les parois, ou déployée, comme c'est le cas dans l'exposition. Chaque élément constituant est déposé dans l'espace dans une présentation qui permet au visiteur de reconstituer le puzzle de cette œuvre.

Les deux autres sculptures principales sont un élément praticable sur lequel le public peut s'asseoir et qui laisse une place en creux à une forme inspirée d'un appareil acoustique du 19ème siècle. L'autre forme, adossée au mur, n'est autre que le moule de cette première sculpture. Ce moule devient lui-même un support de présentation d'un ordinateur donnant à voir en consultation un texte commandé par l'artiste à Laëtitia Paviani : une invitation à rentrer dans le travail d'Emmanuelle Lainé par le biais d'une mythologie.

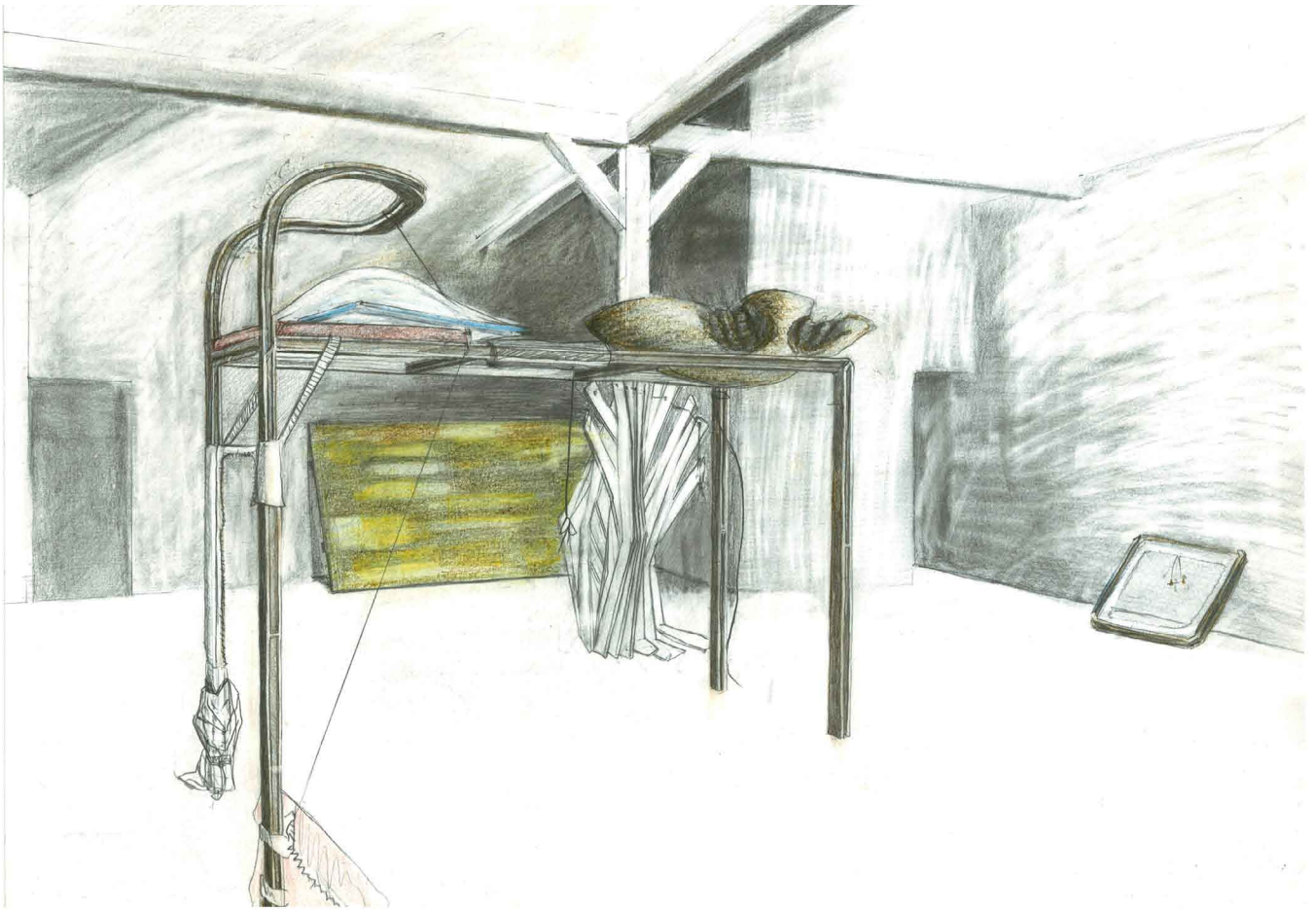
Ces sculptures sont fabriquées à partir de matériaux et de techniques aussi divers que le métal, le grès, la pâte à papier, la résine, le polygel, le velours... soit des matériaux utilisés dans l'industrie et des matériaux domestiques. Ces effets de matières apportent un aspect désigné aux sculptures, alors que celles-ci, inspirées d'objets plus anciens, conservent une certaine symbolique. Frôlant l'objet utilitaire on peut parler d'ergonomie primitive. Certaines d'entre elles prennent des formes anthropomorphes comme cet étui moulage de jambe en pulpe de papier...

Le déploiement et la mise en scène de ces éléments / parties d'un tout dans l'espace créent un univers fictionnel imbriqué dans l'histoire, la science et l'archéologie, que le public peut lire en filigrane et extrapoler.

Présentation de l'artiste

Emmanuelle Lainé est née en 1974. Diplômée de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris en 2001, elle vit et travaille à Paris. Elle réalise des œuvres qui présentent un caractère hybride évident. Ses travaux s'inspirent ainsi autant d'objets techniques que du design ou de modes de représentation scientifique. En témoigne par exemple une série de dessins qui évoque étrangement les planches des botanistes ou des zoologistes du 19ème siècle. Cette hybridation se retrouve dans ses sculptures. Elle choisit soigneusement des matériaux aussi bien high tech (polygel, résine, toile de béton) que plus traditionnels (velours, pulpe de papier, grès) et crée des formes qui paraissent issues d'une rétro-ingénierie délirante. L'artiste crée de la sorte un univers fantasmagique qui brouille nos repères en mélangeant des références à la science et l'archéologie et nous amène à extrapoler le sens des œuvres.

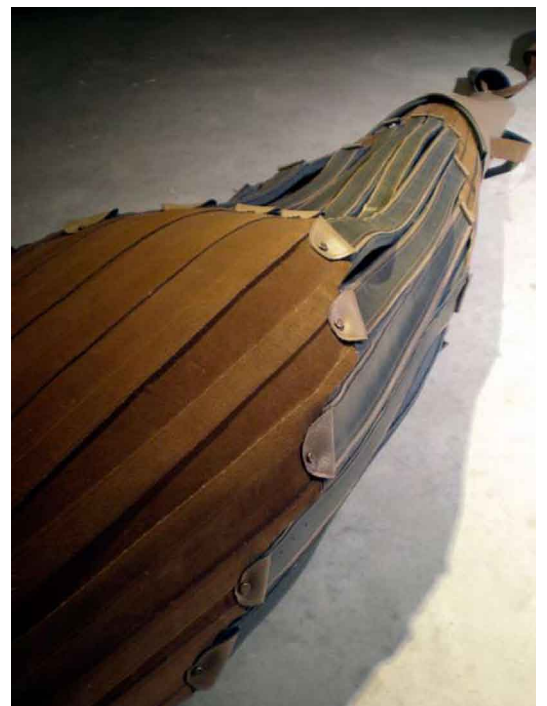
Vues d'œuvres

Emmanuelle Lainé, *INGENIUM*, 2010. Production 40mcube, en partenariat avec les Ateliers de Rennes.

Emmanuelle Lainé, *Supellex*, 2008. Technique mixte. 175 x 30 x 60 cm.
Photo : Eric Tabuchi.

Emmanuelle Lainé, *Golfingia*, 3/3, 2008.
Cuir, skaï, mousse, métal, 300 x 50 x 60 cm.

Champs thématiques de l'exposition

Pour son exposition à 40mcube, Emmanuelle Lainé réalise plusieurs sculptures qui mélangent des références à l'archéologie, l'histoire de l'art, la science, la technologie, le design et le prototypage. Elle s'approprie l'intégralité de l'espace d'exposition et crée un environnement qui évoque un cabinet de curiosités, ces pièces où des collectionneurs épris d'art, d'archéologie, d'histoire naturelle et de science entassaient des objets hétéroclites plus surprenants les uns que les autres. Ils souhaitaient ainsi stimuler l'imagination et l'intellect par la confrontation directe d'objets de provenance et d'époques diverses.

L'aspect hybride des œuvres d'Emmanuelle Lainé est une caractéristique importante de son travail. Elle mélange les médiums et les sources d'inspiration pour créer des œuvres dont il est difficile de définir la nature exacte : sculptures ? outils scientifiques ? objets de design ? L'artiste s'approche aussi de l'objet utilitaire dans certaines sculptures. Mais celles-ci demeurent mystérieuses et le visiteur ne peut que conjecturer l'usage qu'il pourrait en faire. L'une des sculptures est ainsi conçue pour être praticable par le public : celui-ci peut monter dessus et expérimenter une perception singulière d'une œuvre.

Le travail d'Emmanuelle Lainé peut être abordé à travers plusieurs champs thématiques (hybridation, anachronismes, techniques artistiques...) et permet de s'intéresser à différentes notions de création plastique : la sculpture par moulage ou par façonnage, la forme et le contenu, la forme et la contreforme, les objets créés et les objets réutilisés... Nous suggérons ici quelques pistes qui, sans être exhaustives, constituent des éléments importants pour comprendre les œuvres.

1. Des œuvres rétro-technologiques et anachroniques : entre archéologie et high-tech.

- Les formes des sculptures font tour à tour référence à l'archéologie (*Linda* est par exemple une sculpture qui reprend le motif des supports des sarcophages égyptiens), à l'histoire de l'art (les architectures dans les fresques que Giotto consacre à la vie de saint François d'Assise sont une autre référence visible dans *Linda*) et à la science (une sculpture est inspirée par un appareil auditif du 19ème siècle). Tout en s'inspirant du passé, Emmanuelle Lainé donne pourtant à ses sculptures un aspect futuriste, proche de prototypes ou d'objets de design.
- L'artiste utilise aussi bien des matériaux traditionnels connus depuis longtemps (grès, argile, velours, corde) que des matériaux fabriqués par ses soins (pulpe de papier) ou ayant une connotation technologique (résine polymère, polygel, toile de béton). Elle crée ainsi des œuvres hybrides qu'elle rend difficiles à situer sur une échelle temporelle.
- Rassemblés dans une même œuvre, ces formes et matériaux donnent un aspect anachronique qui rend les sculptures d'autant plus fascinantes.
- Dans ce qui apparaît alors comme un cabinet de curiosités contemporain, l'artiste place un ordinateur qui permet au public de consulter un texte commandé par l'artiste à l'auteur Laetitia Paviani. Cette intrusion d'un élément très contemporain dans une exposition qui navigue sans cesse entre passé et avenir permet d'aborder le travail d'Emmanuel Lainé sous un angle presque mythologique.

2. La diversité des techniques et des matériaux : des sculptures hybrides.

- Les techniques de sculptures utilisées par Emmanuelle Lainé sont variées. L'artiste procède par moulage, modelage, assemblage ou torsion. Autant de pratiques que les élèves peuvent à leur tour expérimenter.
- L'artiste choisit soigneusement les matériaux qu'elle utilise pour ses œuvres. Qu'ils soient traditionnels ou technologiques, ils permettent de créer différents effets de matières renforçant l'aspect hétéroclite des sculptures. En abolissant la hiérarchie entre médiums riches et pauvres, Emmanuelle Lainé s'autorise des confrontations stimulantes (métal et grès, plâtre et pulpe de papier, toile de béton et bois).

- De ces techniques et matériaux naissent des œuvres hybrides qui permettent de saisir une caractéristique essentielle du travail de nombreux artistes. L'hybridation est en effet une pratique récurrente qui témoigne d'une époque où se mêlent les références, les citations, les échanges, la copie, la diversité des pratiques culturelles... En refusant les hiérarchies (par exemple entre culture populaire et « haute » culture), les artistes tirent partie de la richesse du mélange des genres. Les œuvres présentées dans l'exposition *INGENIUM* sont des exemples de cette tendance.
- Emmanuelle Lainé se réapproprie par exemple des objets existants qu'elle intègre comme éléments de ses œuvres. Citons par exemple un petit ustensile de chirurgie ou encore un skydôme, ces ouvertures placées sur les toitures et qui permettent d'amener de la lumière naturelle par le plafond d'un bâtiment. Ces objets deviennent des éléments de l'œuvre et acquièrent une singularité qui leur faisait défaut en tant que produits fabriqués industriellement.

3. Rassembler – disperser : une exposition gigogne.

- La sculpture intitulée *Linda* peut être présentée de différentes manières. Elle peut être close. Les différents éléments qui la composent sont alors rangés à l'intérieur, sur le dessus ou sur les parois. Mais cette œuvre peut aussi être déployée (c'est ainsi qu'elle est montrée à 40mcube). Chaque élément est alors disposé dans l'espace d'exposition.
- Le caractère modulable de l'œuvre est l'occasion de questionner sa réalité, son intégrité et ses frontières. Lorsqu'elle se compose de plusieurs éléments, des questionnements apparaissent. Où commence l'œuvre ? tout ce qui la compose doit-il être également considéré comme une œuvre ?
- Le moule ayant permis d'obtenir une des sculptures a par exemple été pensé comme étant une œuvre. Il est présenté dans l'espace d'exposition au même titre que les autres travaux de l'artiste. Un jeu s'établit alors entre contenant et contenu et entre la forme et la contreforme, les deux étant considérées comme des œuvres.

En utilisant des références très variées et en s'appropriant des techniques diverses, Emmanuelle Lainé réalise une exposition que le public peut aborder de différentes façons. Les aspects techniques sont très intéressants pour le jeune public. Dans un premier temps, ils lui permettent d'appréhender facilement le travail de l'artiste sous l'angle de sa matérialité. Sur cette base, les thèmes de *INGENIUM* peuvent être décrits et expliqués. Le contact direct avec des œuvres qui abordent entre autre le thème de l'hybridation est par exemple une chance de se saisir d'une des particularités de l'art de notre époque qui mélange tout type de références sans souci de hiérarchie.

Déroulement d'une visite

Les visites durent entre 30 minutes et une heure. Elles sont adaptées à chaque groupe en concertation avec l'enseignant. Le médiateur de 40mcube veille à cibler les notions pertinentes en fonction de l'âge des élèves, de leur niveau scolaire, de leur programme ou de tout autre envie de l'enseignant.

- Accueil

Pour commencer, les activités du lieu d'exposition et le fonctionnement de 40mcube sont présentés.

- Visite de l'exposition

Les élèves découvrent l'exposition avec un médiateur qui les guide et attire leur attention sur certains points. Le propos général de l'exposition puis le travail de l'artiste sont discutés face à l'une de ses œuvres. Afin d'illustrer la présentation, le médiateur se base aussi sur d'autres œuvres qui ne sont pas exposées mais qui complètent ses explications.

- Moment d'échange avec les élèves

Les premières impressions sont réunies et un moment est accordé à la discussion et aux échanges autour de l'exposition, des œuvres et du travail des artistes. Les élèves peuvent poser leurs questions, critiquer ou proposer des interprétations. Ainsi, ils ne sont pas de simples spectateurs mais deviennent des intervenants dans le discours qui peut être tenu sur l'œuvre exposée.

Pour finir, les élèves peuvent se rediriger s'ils le souhaitent vers les œuvres et consulter la documentation mise à disposition. Ils repartent avec un document qui leur permet de relire les explications et de repenser à ce qu'ils ont vu.

Présentation de 40mcube

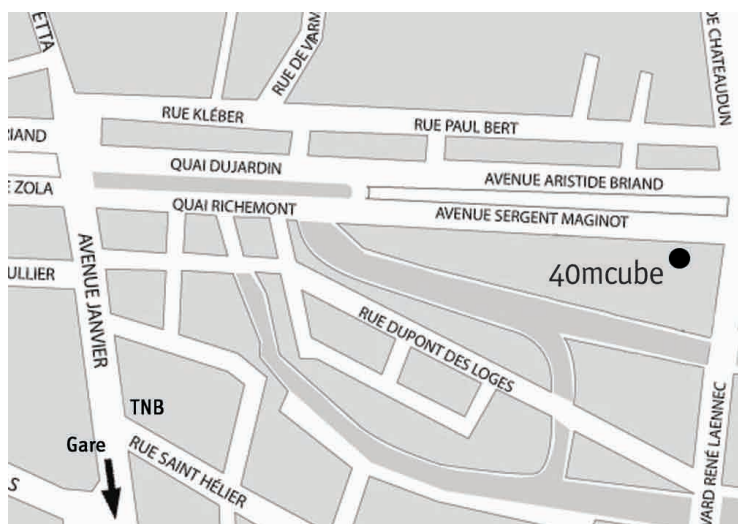
Créé en 2001, 40mcube est un lieu d'exposition d'art contemporain, un bureau d'organisation de projets d'art contemporain et une structure de production d'œuvres.

40mcube s'organise en antennes : 40mcube - expositions, 40mcube - éditions, 40mcube - AV (qui coproduit avec le secteur de l'audiovisuel des vidéos d'artistes), 40mcube - espace public (qui travaille à des projets artistiques prenant place dans l'espace public, notamment avec les expositions collectives *Chantier public*, la commande publique et le programme des Nouveaux commanditaires de la Fondation de France) et enfin 40mcube - web qui pense la présence de l'art sur internet avec une résidence sur Second Life.

Pour chaque exposition, à travers un travail étroit et suivi avec les artistes, 40mcube coordonne toute la chaîne qui va de l'étude de faisabilité au suivi technique, de la fabrication à la présentation des œuvres et à leur communication et médiation auprès des publics. Chaque visiteur est accueilli par un médiateur et peut bénéficier sur simple demande d'une visite personnalisée des expositions et de commentaires sur les œuvres présentées.

40mcube facilite ainsi l'accès à l'art contemporain pour tous les publics, initiés ou non, et constitue le cadre idéal pour découvrir l'art de notre temps.

Informations pratiques

40mcube
48 avenue Sargent Maginot - 35000 Rennes
Tél. : 02 90 09 64 11
contact@40mcube.org
www.40mcube.org

Métro : station République
Bus : lignes 4 et 6, arrêt Pont de Châteaudun

INGENIUM

Emmanuelle Lainé

Exposition du 30 avril au 17 juillet 2010.

Vernissage le vendredi 30 avril 2010 à partir de 19h00.

Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h et sur rendez-vous. Fermé les jours fériés.

Exposition produite par 40mcube, en partenariat avec les Ateliers de Rennes.

Dans le cadre des Ateliers de Rennes - Biennale d'art contemporain.

Entrée libre et gratuite.

Visite de groupes gratuite sur simple rendez-vous (médiateur : Cyrille Guitard - 02 90 09 64 11).

Partenaires

