

40mcube

Production et diffusion d'art contemporain

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

Antoine Dorotte, *Una Misteriosa Bola*, 2011.
Zinc, acier, bois, 500 cm de diamètre.
Courtesy galerie ACDC. Photo : Émeric Ducreux.

Dossier pédagogique

Exposition d'art contemporain

ANALNATHRACH

Antoine Dorotte

Exposition du 4 février au 21 avril 2012
Vernissage le vendredi 3 février 2012 à 18h30

Sommaire

1. Présentation de l'artiste et de l'exposition.....	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'artiste

Antoine Dorotte est né en 1976 à Sens. Diplômé de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Quimper en 2004, il vit et travaille à Rennes. Il est représenté par la galerie bordelaise ACDC.

Antoine Dorotte est un sculpteur, graveur, dessinateur et réalisateur qui puise dans de multiples univers (histoire de l'art, science, bande dessinée, cinéma, polar et musique) pour créer une iconographie personnelle largement inspirée par la culture populaire. Il revivifie ainsi des pratiques, des matériaux et des motifs et diversifie leurs possibilités plastiques de manière inattendue. En 2011, il reçoit le prix MAIF pour la sculpture. Il présente cette même année son œuvre *Una Misteriosa Bola* (une vue de cette œuvre figure sur la couverture de ce dossier) au Jardin des Tuileries à Paris à l'occasion de la FIAC (Foire Internationale d'Art Contemporain).

Présentation de l'exposition

Du 3 février au 21 avril 2012, 40mcube présente ANALNATHRACH, une exposition personnelle d'Antoine Dorotte pour laquelle il réalise de nouvelles œuvres protéiformes. Gravures, dessins, sculptures en métal gravé et films d'animation donnent une vision d'ensemble de la pratique de l'artiste tout en mettant en évidence les liens qui unissent ces différentes formes.

Antoine Dorotte place le dessin à la base de son travail. Il le pratique sur divers supports en utilisant différentes techniques : dessin au feutre, gravure, métal gravé, film d'animation, etc. La gravure est une constante qui se retrouve aussi bien sous forme de papier que sur les sculptures. Elle fournit également les images des films d'animation de l'artiste. Sobre et sombre, son travail de sculpture prolonge l'atmosphère de série B, de polar, de bande dessinée et de jeu vidéo présente dans ses dessins et ses films. Derrière une apparence souvent calme et sereine, ses sculptures et ses films sont le résultat d'un traitement violent des matériaux qui sont attaqués chimiquement par des produits corrosifs. Pour ANALNATHRACH, Antoine Dorotte réalise plusieurs nouvelles œuvres produites par 40mcube : une sculpture, une installation, une série de gravures et un nouveau film d'animation. L'exposition donne ainsi une vision d'ensemble du travail protéiforme de l'artiste tout en mettant en évidence les liens existant entre ces différentes formes.

Dans l'espace d'exposition, une sphère de 2,50 mètres de diamètre constituée d'écaillés de zinc est posée, à l'image de son œuvre monumentale *Una Misteriosa Bola* (une vue de cette œuvre figure sur la couverture de ce dossier). Du sommet jaillit un liquide : non pas de l'eau, mais un produit qui coule entre les plaques de zinc et attaque progressivement le matériau. Plus cette fontaine d'un nouveau genre est en action, plus les motifs se multiplient et se creusent dans la matière, faisant de cette sculpture une œuvre corrosive qui, plutôt que s'auto-détruire, s'auto-attaque et par conséquent s'auto-crée. Sur l'un des pignons de l'espace d'exposition, une installation également constituée de plaques de zinc gravées à l'acide investit la totalité du mur. Collant à l'espace, elle le retourne, inversant la relation intérieur/extérieur d'un bâtiment.

Avec la sculpture-fontaine conçue pour pouvoir être présentée à l'intérieur comme à l'extérieur et le détournement du zinc en écaillés habituellement utilisé en architecture pour des toitures ou pignons, Antoine Dorotte crée un espace extérieur qui se joue en intérieur. Sur cette installation qui leur sert de décor sont présentées sept gravures extraites de *Move it Piano* (2009), film précédent d'Antoine Dorotte, de *Fiji* (2011), une impression lenticulaire, et de *Whirlwind Riding*, nouveau film de l'artiste projeté dans la Black Room, l'espace de projection de 40mcube. Ces gravures nous emmènent vers la fiction à l'œuvre dans cette vidéo : une violente tempête fait rage. Un personnage se débat, c'est Miranda PaintOmovie, avec un gros O au milieu, héroïne de plusieurs animations de l'artiste, qui virevolte dans la végétation en pleine furie... Chacun des films d'Antoine Dorotte se répond sans se suivre. L'artiste ne crée pas une narration logique de film en film mais propose des séquences de vie de personnages récurrents. Ainsi, dans *Whirlwind Riding*, on retrouve Miranda PaintOmovie, déjà rencontrée dans *Move it Piano*. On l'a vue sur la plage. Dans ce nouvel opus, on la suit en lisière de la jungle. Rappelant l'Irma Vep de Feuillade, Miranda est un personnage hybride, tout comme le paysage qui l'entoure, composé à partir de différentes sources télévisuelles et cinématographiques. Ces collages et interférences sont unifiés par la gravure, chaque image du film étant gravée sur une plaque de zinc. Une même teinte et une même atmosphère énigmatique se retrouvent dans toutes ces scènes brèves qui constituent des boucles muettes. Celles-ci sont à l'image de ce travail en permanente effervescence, plein de rebondissements, où chaque partie est sans cesse réintroduite dans le tout sous un aspect différent.

Vues d'œuvres

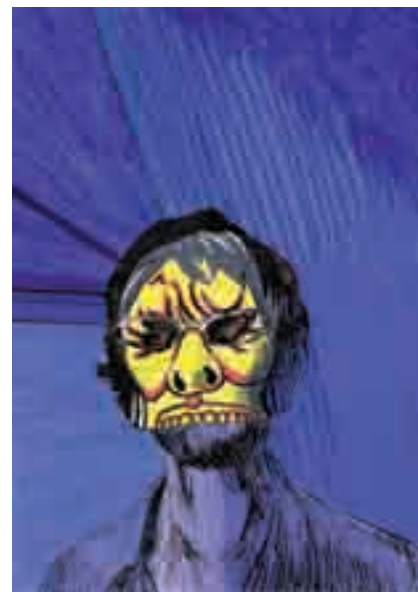
Antoine Dorotte, *Move it Piano*, 2009, film 16 mm, eau-forte et aquarelle sur zinc.
 Courtesy galerie ACDC.

Antoine Dorotte, *Amalgama*, 2010, aquarelle sur zinc et cuivre.
 Courtesy galerie ACDC. Photo : André Morin.

Antoine Dorotte, *Blow*, 2010, aquarelle sur zinc, 720 x 400 cm.
 Courtesy galerie ACDC. Photo : Pierre Antoine.

Antoine Dorotte, *Vous me reconnaissez ?*, 2011, encre de chine et feutre sur carton glossy.
 Courtesy galerie ACDC.

Antoine Dorotte, *Fiji*, 2011, impression lenticulaire.
 Courtesy galerie ACDC. Photo : Patrice Goasduff.

Antoine Dorotte, *Darkarakiri*, 2007, eau-forte et aquarelle sur zinc, bois, tube fluo, 210 x 100 x 120 cm..
 Courtesy galerie ACDC.

Champs thématiques de l'exposition

Pour son exposition à 40mcube, Antoine Dorotte réalise une sculpture qui auto-génère les motifs gravant sa surface, une installation recouvrant d'écaillés de zinc l'espace d'exposition et un film d'animation mettant en scène Miranda PaintOmovie, personnage déjà vue dans d'autres animations de l'artiste comme *Move it Piano* (2009) ou *Fiji* (2011). Antoine Dorotte investit ainsi la totalité de l'espace de 40mcube avec des œuvres protéiformes réalisées pour l'occasion. Celles-ci révèlent la diversité des médiums utilisés par l'artiste : dessin, sculpture, installation, gravure et film d'animation.

Le travail d'Antoine Dorotte peut être abordé à travers plusieurs champs thématiques : la réactualisation de la gravure, l'utilisation de principes mathématiques pour la réalisation des sculptures ou encore les références à la culture populaire. Ils permettent d'aborder différents aspects de la création plastique : la sculpture, la gravure, l'animation, le renouvellement de techniques anciennes pour montrer des images et références contemporaines... Nous suggérons ici quelques pistes qui, sans être exhaustives, constituent des éléments importants pour comprendre les œuvres.

1. La réactualisation de la gravure :

- La technique de la gravure remonte à la préhistoire et désigne l'activité de creuser ou d'inciser un matériau. Antoine Dorotte travaille beaucoup à partir de cette technique qui est, depuis quelques années, un des principaux outils de sa création. Il utilise essentiellement l'eau-forte et l'aquatinte pour tracer ses images sur des plaques de zinc. Mais il ne s'arrête pas là et fait déborder cet art de la gravure de son support traditionnel qu'est la plaque de métal pour l'utiliser dans des œuvres où elle est habituellement inusitée : la sculpture, l'installation et, plus étonnant, les films d'animations ! Ainsi pour la réalisation de *Sur un coup d'urin*, Antoine Dorotte a gravé quelques deux-cents plaques lui permettant d'obtenir une séquence animée d'une durée d'environ 40 secondes.

- L'eau-forte est un procédé de gravure en creux ou taille-douce sur une plaque métallique à l'aide d'un mordant chimique (un acide). La plaque de métal est recouverte sur ses deux faces d'un vernis à graver (dur ou mou) résistant à l'acide. Le graveur exécute son dessin à l'aide d'une pointe métallique avec laquelle il retire le vernis à certains endroits. La plaque est ensuite plongée dans un bain d'acide de façon à creuser les zones dégagées. Après nettoyage du vernis, la plaque est encrée et mise sous presse.

- Tout en s'inspirant de grands graveurs tel que Albrecht Dürer (1471 – 1528), Charles Méryon (1821 – 1868) ou Rodolphe Bresdin (1822 – 1885), Antoine Dorotte réaffirme l'usage de la gravure comme médium de la création contemporaine. À travers ses films d'animation réalisés à partir de plaques de zinc gravées à l'eau forte, Antoine Dorotte nous permet de découvrir la pratique de la gravure sous un nouvel angle, montrant qu'il est toujours possible de trouver de nouveaux usages d'une technique pourtant ancienne.

2. L'utilisation de principes mathématiques :

- Pour une sculpture comme *Amalgama*, Antoine Dorotte s'inspire d'Albrecht Dürer, particulièrement de sa célèbre gravure *Melencolia I* (1514). L'artiste s'est intéressé au polyèdre dit « polyèdre de Dürer » qui figure sur cette œuvre : il s'agit d'un polyèdre à huit faces. Dürer ne précisa pas, dans les documents qui nous sont restés, la façon dont ce polyèdre peut être construit. Cependant, en 1999, on remarqua que ce solide peut être obtenu à partir d'un cube, d'abord étiré pour produire cinq faces rhombiques ayant des angles de 72°, puis tronqué à son sommet et sa base pour donner les faces triangulaires dont les sommets sont sur la sphère inscrite sur les sommets azimutaux du cube. C'est sur ce même principe qu'Antoine Dorotte va réaliser les polyèdres qui composent sa sculpture.

- Son œuvre *Una Misteriosa Bola* renvoie elle aussi aux mathématiques : l'artiste reprend le principe de construction architecturale de la géode, ou dôme géodésique. Il s'agit d'un solide géométrique prenant la forme d'un polyèdre non-régulier convexe inscrit dans une sphère. La construction d'une géode demande une très bonne maîtrise de principes mathématiques et géométriques afin d'obtenir une forme parfaite. Antoine Dorotte emboîte les unes dans les autres des plaques de zinc en forme de losange afin de construire un dôme géodésique. Une nouvelle fois, il réinvestit des techniques de construction classiques pour créer des formes contemporaines.

3. Les références à la culture populaire :

- Antoine Dorotte s'inspire largement de la culture populaire (bande dessinée, polar, cinéma, musique pop, rock ou métal) ou d'icônes comme l'actrice Musidora qui interpréta le rôle d'Irma Vep dans le feuilleton *Les Vampires* (1915) de Louis Feuillade et qui a influencé le personnage de Miranda PaintOmovie, héroïne de plusieurs films de Dorotte. Dans le film d'animation *Move it Piano* on l'aperçoit en train de surfer sur les vagues ; dans *Whirlwind Riding*, Antoine Dorotte la montre au beau milieu d'une tempête tropicale. Musidora fut une égérie de la culture populaire cinématographique du début du XXe siècle. Elle a inspiré un grand nombre d'artistes, notamment les surréalistes. Mais à l'inverse de ceux-ci qui réactivaient des mythes anciens par une forme moderne, Antoine Dorotte réinvestit des techniques classiques pour reprendre de façon presque mimétique des vidéos reprises sur internet ou dans des films populaires comme *West Side Story* (1961).

- Antoine Dorotte donne le nom ANALNATHRACH à son exposition, ce terme faisant référence au film d'aventure fantastique et de chevalerie réalisé par John Boorman, *Excalibur*, sorti sur les écrans en 1981. Encore une fois, l'artiste s'inspire de la culture populaire pour créer ses images. Il en profite pour faire des jeux lettristes empruntés à l'oulipe : le titre de son exposition ne comporte que des A, tandis que dans celui de son film, *Whirlwind Riding*, seul le I apparaît.

- Pour le film d'animation *Sur un coup d'urin*, Antoine Dorotte reprend minutieusement les gestes de la scène de combat au couteau du film *West Side Story* de Jerome Robbins et Robert Wise, sorti en 1961. Dorotte reprend ainsi une imagerie populaire, de la même manière que le surf, la plage et les cocotiers apparaissent dans ses autres animations (*Move it Piano*, *Fiji* ou *Whirlwind Riding*).

En utilisant des références très variées et en s'appropriant des techniques diverses, Antoine Dorotte 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 artistique sous l'angle de la matérialité. Le contact direct avec des œuvres qui abordent entre autres le thème de la gravure est une chance de se saisir d'une pratique qui parcourt toute l'histoire de l'art jusqu'à l'art de notre époque. En mélangeant technique classique, construction mathématique et iconographie populaire, l'artiste laisse grande ouverte la porte pour permettre à chacun de s'approprier les œuvres.

Déroulement d'une visite

Les visites durent environ 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 toute 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 les principaux thèmes de l'exposition. Le propos général de l'exposition puis le travail de l'artiste sont ainsi discutés face aux 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 les œuvres exposées.

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

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 : chaque année, 40mcube produit et présente trois à quatre expositions à Rennes. Les artistes invités bénéficient d'une résidence de quelques semaines au cours de laquelle ils réalisent leurs œuvres.
- 40mcube – éditions : 40mcube publie des catalogues d'exposition et livres d'artistes.
- 40mcube – AV : 40mcube coproduit avec le secteur de l'audiovisuel des vidéos d'artistes.
- 40mcube - espace public : 40mcube travaille aussi à des projets artistiques prenant place dans l'espace public (par exemple les expositions collectives *Chantier public*, la commande publique ou le programme Nouveaux commanditaires de la Fondation de France).

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

ANALNATHRACH

Antoine Dorotte

Exposition du 4.02.12 au 21.04.12

Vernissage le vendredi 3.02.12 à 18h30

Du mardi au samedi de 14h à 18h

Fermé les jours fériés

Entrée libre

Visite de groupes gratuite sur simple rendez-vous

Cyrille Guitard - 02 90 09 64 11

40mcube

48, avenue Sergent-Maginot - f-35000 Rennes

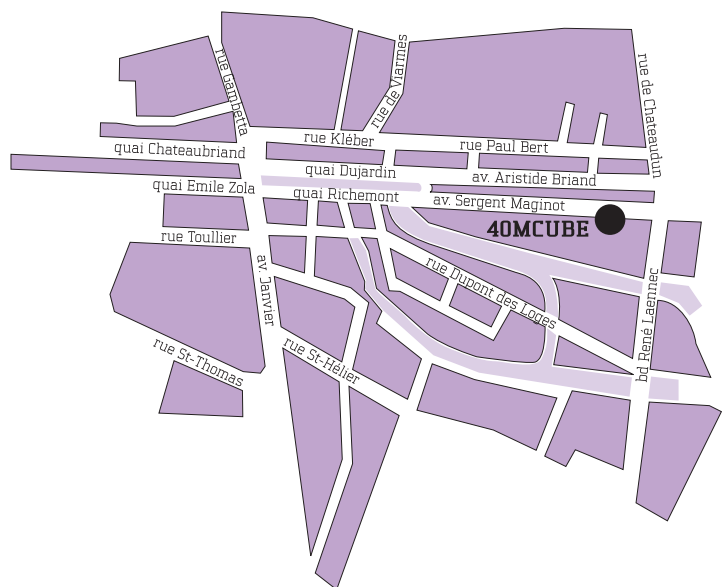
Tél. : +33 (0)2 90 09 64 11

contact@40mcube.org

www.40mcube.org

Métro : station République

Bus : lignes 4 et 6, arrêt Pont de Châteaudun

Partenaires

