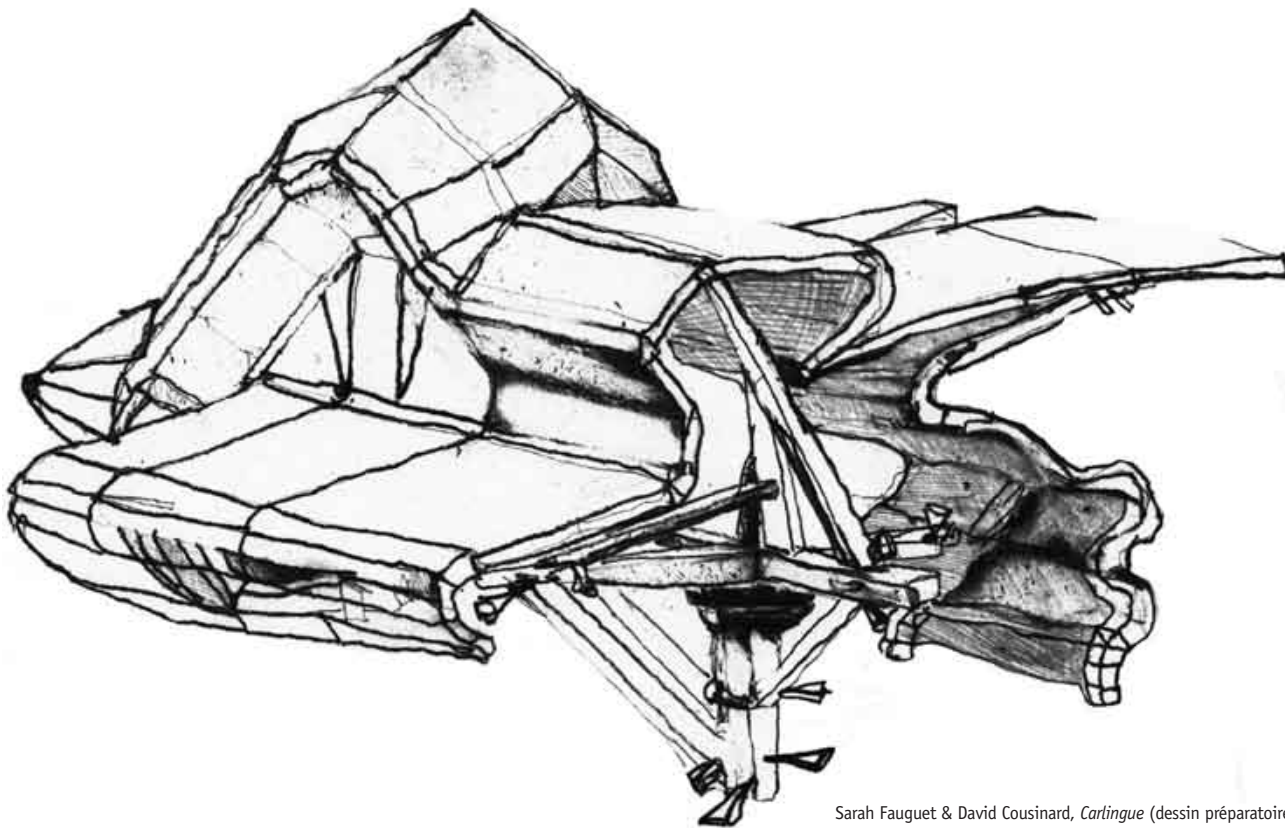

40mcube

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

Sarah Fauguet & David Cousinard, *Carlingue* (dessin préparatoire), 2010.

Dossier pédagogique

Exposition d'art contemporain

« *We can never go back to Manderley* »

Sarah Fauguet & David Cousinard

Exposition du 23 avril au 16 juillet 2011.

Sommaire

1. Présentation de l'exposition et des artistes	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

À l'occasion de son dixième anniversaire, 40mcube présente une exposition de Sarah Fauguet et David Cousinard. Les œuvres de ce duo d'artistes sont éminemment sculpturales tout en créant des liens avec le décor cinématographique et l'intervention in situ telle que la pratiquent les artistes contemporains depuis le deuxième moitié du XXe siècle. Les deux artistes interviennent parfois sur l'espace d'exposition lui-même. Ils en modifient la perception par les modifications qu'ils apportent à sa composition. Les sculptures qu'ils réalisent empruntent quant à elles autant à l'architecture et à la construction qu'au mobilier et à l'ornement. L'assemblage et l'agencement de leurs œuvres créent des environnements étranges qui relèvent presque de la science-fiction.

Pour leur exposition à 40mcube, Sarah Fauguet et David Cousinard présentent des œuvres physiquement et esthétiquement très fortes, des sculptures et dessins ayant requis des techniques de fabrication empruntant à la charpenterie et au décor de cinéma. Le bois – sous différentes formes (aggloméré, contreplaqué, fibre de bois) – est en effet le matériau de prédilection des deux artistes qui le manipulent avec virtuosité.

Ainsi, un habitacle en bois dont la forme rappelle une carlingue de bateau ou d'avion a été réalisé grâce aux techniques d'assemblage des charpentes. Une seconde structure reprend quant à elle la forme, mais non la fonction, d'un engin de levage du XVIIIe siècle à l'aspect mystérieux. Pour un de leurs dessins, c'est la méthode longtemps utilisée au cinéma pour figurer les paysages derrière les fenêtres des décors que reprennent Sarah Fauguet et David Cousinard.

En mêlant sculptures abstraites évoquant des objets incongrus d'une époque semblant ancienne et dessin figuratif, les deux artistes proposent une exposition qui prend l'aspect d'un environnement entre architecture improbable et maquette de décor de cinéma. Leurs œuvres fonctionnent comme des éléments embryonnaires d'un espace et d'un temps autres. Elles paraissent également constitutives d'un récit dont nous n'aurions que quelques bribes.

Le rapport au récit et à la fiction est une autre constante dans le travail des deux artistes. Le titre de l'exposition présentée à 40mcube évoque cela sans détour : « *We can never go back to Manderley* » est en effet extrait des premiers mots prononcés par une voix off pendant l'introduction du film *Rebecca* d'Alfred Hitchcock, adaptation du roman éponyme de Daphné du Maurier. En mettant l'accent sur un passage entre récit et image, Sarah Fauguet et David Cousinard réalisent une adaptation supplémentaire de cette double référence littéraire et cinématographique. L'exposition peut alors être vue comme une matérialisation de vestiges mystérieux issus d'un passé fantasmagique qui réserve bien des surprises.

Présentation des artistes

Sarah Fauguet et David Cousinard sont nés respectivement en 1977 et 1976. Ils obtiennent en 2001 le diplôme national supérieur d'arts plastiques (DNSAP) de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Ils vivent et travaillent à Paris et à Rumigny.

Les deux artistes réalisent des sculptures et des installations qui modifient totalement la perception du lieu où elles sont exposées. Ils créent des volumes sculpturaux qui peuvent être perçus comme autant d'accessoires ou d'éléments de décor d'un univers fantasmagique et rétro-futuriste. Leur vocabulaire plastique prend sa source aussi bien dans l'architecture que dans le mobilier et l'ornement, allant jusqu'à se réapproprier des styles anciens. Le bois est le médium qu'ils utilisent presque exclusivement. Le manipulant avec virtuosité, les deux artistes jouent sur les matières et les textures, créant des effets de faux-semblant surprenant. Leurs œuvres, souvent inspirées d'objets existants (mobilier d'intérieur, écusson orné d'armoiries, fonts baptismaux...), distordent fortement la réalité et apparaissent comme des vestiges chargés d'un fort pouvoir d'évocation. L'atmosphère de l'espace d'exposition qui les accueille s'en trouve alors fortement modifiée et le lieu devient propice à la contemplation.

Vues d'œuvres

Sarah Fauguet & David Cousinard, *Sans titre*, 2008. Mdf teinté dans la masse et métal. Vue de l'exposition *Et pour quelques dollars de plus...*, Fondation d'entreprise Ricard (Paris). Photo : Martin Argyroglo.

Sarah Fauguet & David Cousinard, *Time Line*, 2009. Plâtre, BA10, acier, verre, bois. 745 x 450 x 265 cm. Vue de l'exposition *Time Line*, Tripode (Rézé). Photo : Martin Argyroglo.

Sarah Fauguet & David Cousinard, *Time Line*, 2009. Plâtre, BA10, acier, verre, bois. 745 x 450 x 265 cm. Vue de l'exposition *Time Line*, Tripode (Rézé). Photo : Martin Argyroglo.

Sarah Fauguet & David Cousinard, *Johnny Vingt-Trois*, 2005. Installation in situ. >Public (Paris). Photo : Thomas Guyenet.

Sarah Fauguet & David Cousinard, *Silent Rejection*, 2010. Bois, acier, plâtre, feuilles d'or, placages. Dimensions variables. Vue de l'exposition *L'État de surface*, Instants Chavirés (Montreuil). Photo : François Fleury.

Sarah Fauguet & David Cousinard, *Silent Rejection*, 2010. Bois, acier, plâtre, feuilles d'or, placages. Dimensions variables. Vue de l'exposition *L'État de surface*, Instants Chavirés (Montreuil). Photo : François Fleury.

Champs thématiques de l'exposition

L'exposition « *We can never go back to Manderley* » présente trois nouvelles œuvres de Sarah Fauguet et David Cousinard. Leur réalisation a nécessité des techniques de fabrication bien spécifiques. Pour *Carlingue*, une sculpture aux formes évocatrices, les deux artistes se sont inspirés des techniques utilisées par les charpentiers. Pour l'un de leurs dessins, ils empruntent au monde du cinéma une méthode permettant l'intégration d'un paysage extérieur dans un décor de studio.

Le titre de l'exposition est aussi une référence au 7ème art : il s'agit de la première phrase du film *Rebecca* d'Alfred Hitchcock, adaptation du roman éponyme de Daphné du Maurier.

Pour leur exposition à 40mcube, Sarah Fauguet et David Cousinard réalisent des sculptures qui pourraient paraître issues d'éléments de décor de cinéma ou qui en seraient les maquettes. Ils mêlent évocation du passé et formes rétro-futuristes, sculptures abstraites et dessin figuratif. Pour réaliser cela, leur matériau de prédilection est le bois : il rappelle un univers démontable et factice et évoque spontanément la multiplicité des usages qui peut en être fait, du bricolage amateur aux chefs-d'œuvre des compagnons...

Tous ces éléments associés au sein de l'exposition construisent un univers fictif dans lequel le visiteur est immergé. « *We can never go back to Manderley* » induit une circulation au rythme des volumes et des sculptures. L'exposition s'appréhende selon un ensemble de points de vue dont la synthèse revient au public et qui peut être assimilé à la notion de montage cinématographique.

Le travail de Sarah Fauguet et David Cousinard peut être abordé à travers plusieurs thèmes comme la référence au cinéma et à son décor, le mélange des influences et des sources d'inspiration ou encore les techniques de fabrication. Il est possible aussi d'évoquer le lien entre sculpture et objets réels détournés, entre création pure et réappropriation ou détournement. La perception ressentie par le visiteur est aussi un élément essentiel de leur pratique. Nous suggérons ici quelques pistes thématiques qui, sans être exhaustives, sont importantes pour comprendre le travail de Sarah Fauguet et David Cousinard.

1. Des références au cinéma, au décor et à la fabrication artisanale :

- Un vocabulaire cinématographique que les artistes transposent dans un vocabulaire plastique et sculptural : montage, point de vue, perspective, champ / contrechamp, narration, fiction.
- Des techniques de création empruntées au cinéma et à l'artisanat : technique d'assemblage des charpentes et procédé technique issu du cinéma (simulation de paysage pour les décors fabriqués en studio : l'artificialité comme simulacre d'une réalité).
- Des matériaux qui rappellent la création d'un environnement factice : utilisation virtuose du bois sous différentes formes (contreplaqué, aggloméré, fibre de bois...).
- Des sculptures qui forment le décor d'un univers complexe : plusieurs scénarios possibles que le visiteur reconstitue selon ses propres références.

2. Des sculptures s'inspirant d'objets existants :

- le détournement de l'objet réel, une tradition artistique depuis le début du XXe siècle (avant-gardes artistiques : Marcel Duchamp et le ready-made). Sarah Fauguet et David Cousinard appartiennent à cette génération de jeunes artistes qui intègrent de manière décomplexée des objets réels (récupérés ou manufacturés) dans leurs œuvres, brisant la hiérarchie entre objets fabriqués manuellement, supposés nobles, et objets industriels, supposés pauvres. C'est aussi une façon d'aborder le détournement et le recyclage dans l'art contemporain.
- la rencontre de réalités différentes : objet réel / objet imaginé, objet du passé / objet d'un futur fantasmé, objet technique / objet esthétique.

3. L'importance de la place du spectateur :

- Mise en situation du visiteur au centre de l'exposition et parmi des œuvres qui modifient la perception du lieu.
- remise en cause du point de vue unique qui caractérise une grande partie de l'art classique.
- une distance abolie entre les œuvres et le public : immersion du visiteur au milieu d'œuvres qui créent un environnement spécifique.

Sarah Fauguet et David Cousinard adoptent des méthodes de fabrication issues du monde artisanal pour créer les éléments d'un univers fictif. Celui-ci emprunte au cinéma et fait appel à l'imaginaire du visiteur.

La question de la place du public peut aussi être abordée à travers la liberté qui lui est laissée d'observer les œuvres selon tous les points de vue et d'effectuer l'équivalent d'un montage cinématographique en reconstituant les différents aspects de l'œuvre perçus par son regard.

Il est intéressant de voir de quelle manière le travail de Sarah Fauguet et David Cousinard s'inscrit dans l'histoire de l'art à travers une relecture de certaines pratiques comme la réappropriation et le détournement d'objets existants. Marcel Duchamp est à l'origine de cette pratique avec ses ready-made. Toute une génération de jeunes artistes n'hésitent pas à réaliser leurs œuvres, en totalité ou en partie, à partir d'objets préexistants. Ils mêlent également les sources d'inspiration et font se rencontrer des objets très variés, créant par cette confrontation des sens nouveaux. On trouve ainsi dans l'exposition « *We can never go back to Manderley* » aussi bien une sculpture inspirée d'un engin de levage du XVIIIe siècle qu'une œuvre reprenant le motif d'une carlingue d'avion. Sarah Fauguet et David Cousinard font de la sorte cohabiter des sculptures issues de réalités très différentes.

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 les œuvres exposées.

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

« *We can never go back to Manderlay* »

Sarah Fauguet & David Cousinard

Exposition du 23.04.11 au 16.07.11

Vernissage le vendredi 22.04.11 à 18h30

Du mardi au samedi de 14h à 18h

Fermé les jours fériés

Entrée libre

Visite de groupes gratuite sur simple rendez-vous

40mcube

48, avenue Sergent-Maginot - F-35000 Rennes

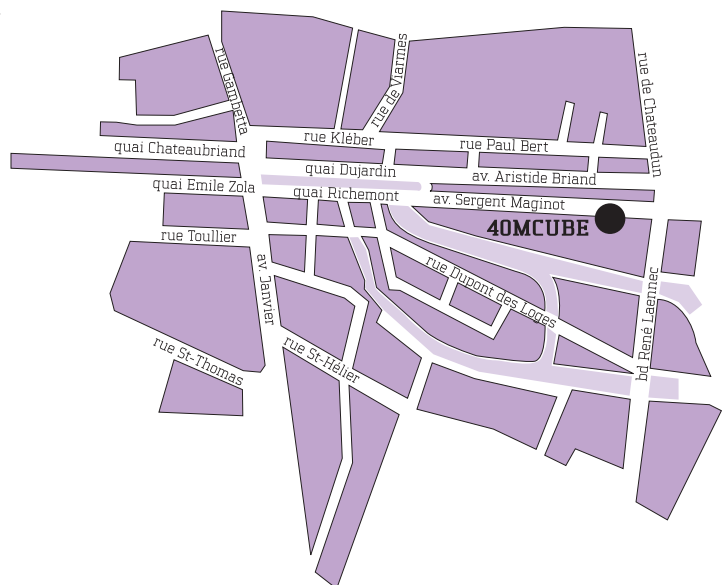
Tél. : +33 (0)2 90 09 64 11

contact@40mcube.org

www.40mcube.org

Métro : station République

Bus : lignes 4 et 6, arrêt Pont de Châteaudun

Partenaires

