

Dossier pédagogique

Exposition

ARCANE VANILLA

Alan Fertil & Damien Teixidor

Exposition du 12 avril au 12 juillet 2014

Sommaire

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

Présentation de l'exposition

Pour leur exposition à 40mcube, Alan Fertil et Damien Teixidor envisagent l'espace d'exposition comme une plaza, ces espaces d'une ville que s'approprient les skateurs qui en détournent alors le mobilier (bancs, fontaines, etc.) pour pratiquer leur sport. L'exposition mêlent urbanisme et exotisme et crée un espace utopique faisant la part belle à l'imaginaire.

Alan Fertil & Damien Teixidor empruntent et s'approprient des objets et des approches provenant de l'éthique Do It Yourself, du skateboard et du mobilier urbain, portant leurs recherches récentes vers l'exploitation de certaines formes d'exotisme. Ils s'appuient sur des principes d'analogie pour porter des histoires souterraines et spécifiques vers l'expérience du commun et du familier.

Les deux artistes conçoivent leur exposition à 40mcube comme un espace hybride à la croisée des places urbaines communes et de lieux qu'ils perçoivent comme des emblèmes : "The Pit", à Venice Beach en Californie, un site balnéaire bitumeux devenu un lieu mythique du skateboard dans les années 1980/90, qui fut partiellement détruit et ensablé suite à une augmentation de la criminalité, et Las Pozas, une folie architecturale érigée dans la jungle mexicaine par le poète surréaliste Edward James, qui exploite le végétal comme principe de construction, niant son rôle traditionnel d'ornementation. Ces deux sites, devenus aujourd'hui des ruines contemporaines, témoignent d'utilisations successives mais aussi de pratiques parallèles à partir desquelles se développe un certain ésotérisme et se construisent des mythologies.

Rassemblant des œuvres s'apparentant à du mobilier urbain comme une fontaine et des jardinières agrémentées de mosaïques, mais aussi des "têtes" en bois sculpté et des tissus imprimés, *Arcane Vanilla* prend des tournures de mémorial d'un lieu imaginaire avec reliques, fossiles et emblèmes. L'exposition reflète cette conciliation difficile mais possible entre le secret mythique et le banal absolu, un glissement de l'urbain vers l'exotique et inversement.

Présentation des artistes

Alan Fertil est né en 1982. Il est diplômé de l'École nationale supérieure des beaux arts de Paris. Damien Teixidor est né en 1987. Il est autodidacte. Ils ont démarré en 2010 leur collaboration.

Ils portent un regard intuitif sur les objets communs et les phénomènes culturels. Leur travail peut se décrire comme une série de confrontations qui visent à analyser les conséquences physiques des objets et des formes à l'épreuve du regard, de l'interprétation ou de la simple présence matérielle. Les œuvres des artistes jouent souvent des oppositions et des superpositions entre des objets au statut mouvant, qu'ils vont jusqu'à expérimenter à travers leur pratique du skateboard. Ils s'intéressent autant à l'urbanisme qu'à l'exotisme et envisagent chaque exposition comme un environnement global que le visiteur est libre de parcourir et qui laisse transparaître leurs diverses influences.

Vues d'œuvres

Alan Fertil & Damien Teixidor, *Celebrity Tropical Fish #2*, 2013, égatine universelle, verre, marbre, impression numérique, eau, 76 x 36 x 75 cm. Photo : DR.

Alan Fertil & Damien Teixidor, *Exotic Sounds of Tiki Gardens*, vue de l'exposition, 2013. Abilene Gallery (Bruxelles). Photo : DR.

Alan Fertil & Damien Teixidor, *Loose Groove*, 2012, béton, 100 x 120 x 3 cm (série de 6). Photo : DR.

Alan Fertil & Damien Teixidor, *Model for Fountainhead*, 2012, bois, carrelage, mosaïque, 290 x 290 cm. Photo : DR.

Alan Fertil & Damien Teixidor, *Santa Monica Airlines*, 2012, égatine universelle, tissu, béton cellulaire, 123 x 98 x 25 cm. Photo : DR.

Alan Fertil & Damien Teixidor, *Tenpercenter*, 2010, béton, autocollants, 360 x 120 cm. Photo : DR.

Champs thématiques de l'exposition

Alan Fertil et Damien Teixidor conçoivent leur exposition à 40mcube intitulée *Arcane Vanilla* comme un espace hybride à la croisée des places urbaines propices à la pratique du skateboard et de lieux que les artistes conçoivent comme des emblèmes : Venice Beach Pit, site balnéaire détourné à des fins de glisse, Tiki Gardens, parc d'attractions exotique, ou Las Pozas, cité de béton érigé par le surréaliste Edward James dans la jungle du Mexique.

Mêlant rationalisme structurel de l'urbanisme moderne, exotisme, éthique Do It Yourself et culture skate, ils envisagent l'espace d'exposition comme une plaza prenant l'aspect d'un memorial dédié à un lieu imaginaire où se retrouvent reliques, fossiles et emblèmes divers.

Nous mentionnons ici quelques champs thématiques qui illustrent certains mots-clefs en lien avec la pratique des artistes :

- sculpture	- urbanisme	- ruine	- empreinte
- exotisme	- installation	- mythe	- fossile

1. L'art s'empare de la ville.

Amateurs de skateboard, Alan Fertil & Damien Teixidor ont l'habitude de parcourir la ville à la recherche des meilleurs endroits pour pratiquer leur sport favori. Ils portent sur l'urbanisme un regard qui leur permet d'envisager des usages détournés des bancs, bordures, trottoirs, bacs à fleurs ou fontaines qui forment le mobilier urbain. Pour *Arcane Vanilla*, ils envisagent 40mcube comme une plaza. Ils créent ainsi un pont entre la ville et l'espace d'exposition, comme si celui-ci était une extension imaginaire et colorée de notre environnement quotidien. À travers sculptures, installations et photomontages imprimés sur de vastes banderolles, les deux artistes réalisent une œuvre totale mettant en lumière notre rapport à la ville.

- Pratiques plastiques possibles :

- Détournement d'objets existants : en observant la cour de récréation ou l'environnement proche de l'école, imaginer des jeux à partir du mobilier urbain. Les enfants peuvent aussi dessiner des sports imaginaires basés sur l'utilisation d'un élément précis : banc, muret, abri-bus...

2. Diversité des techniques et des matériaux.

Pour réaliser leurs œuvres, Alan Fertil & Damien Teixidor mettent en œuvre des techniques diverses : moulage, modelage, assemblage, photo-montage, impression, etc. Ils utilisent des matériaux très variés : plâtre, béton, bois, tissus, carrelage, etc. Comme beaucoup d'artistes de leur génération, ils peuvent aussi bien fabriquer eux-mêmes les différents éléments de leurs œuvres qu'y intégrer des objets récupérés ou préfabriqués. Ils conservent néanmoins constamment une méthode de travail très artisanale qu'on peut relier à une reprise de l'éthique DIY (Do It Yourself, mouvement de pensée très répandu chez les skateurs qui les incitent à réaliser par leurs propres moyens, en fonction de ce dont ils disposent, les éléments nécessaires à leur pratique).

- Pratique plastique possible :

- Réaliser une sculpture représentant une architecture en assemblant des matériaux et objets récupérés ou non (emballages divers, bois de cagette, ampoules, pâte à modeler, etc.).

3. La mise en scène de l'exotisme.

Parmi les nombreuses influences des artistes, l'exotisme occupe une place importante. Pour eux, l'exotisme résulte du regard porté par le monde occidental sur des pays lointains et méconnus. Il s'agit donc d'un point de vue qui laisse beaucoup de place à l'imagination et l'interprétation. Ainsi, pour *Arcane Vanilla*, Alan Fertil & Damien Teixidor se sont inspirés de deux lieux étonnants : Tiki Gardens, un parc de loisirs situé en Floride et inspiré, de manière presque caricaturale, par la Polynésie, et surtout Las Pozas, incroyable cité de béton construite entre 1962 et 1984 par le poète surréaliste et mécène Edward James : en pleine forêt vierge mexicaine, il a bâti un vaste jardin de sculptures mêlant folies architecturales, escaliers tortueux, cascades d'eau, rampes et ponts.

L'exposition permet ainsi de s'interroger sur le regard que nous portons sur des cultures lointaines.

Pratique plastique possible :

- Travail sur le thème de l'altérité par la fabrication d'un masque inspiré d'un animal exotique choisi par chaque enfant comme son totem.

4. Le vestige, la ruine et l'empreinte comme moteurs de la fiction.

Les œuvres d'Alan Fertil & Damien Teixidor prennent la forme de fossiles, de totems, voire de vestiges architecturaux. L'exposition peut être vue comme la trace laissée par des lieux que les artistes considèrent comme mythiques. Ces ruines mettent bien en avant l'aspect secret que suggère le mot "arcane" dans le titre. Le visiteur se retrouve alors dans la peau d'un archéologue découvrant une toute nouvelle culture. C'est encore une fois notre rapport à l'inconnu qui est mis en scène : comment comprendre et interpréter ce que nous ne connaissons pas ? Telle semble être la question que nous pose les artistes. *Arcane Vanilla* devient alors le prétexte pour s'inventer des histoires.

Pratique plastique possible :

- À partir d'éléments empruntés à une culture inconnue des enfants (par exemple, des vues de Las Pozas), réaliser un travail d'écriture et de dessin pour inventer la vie quotidienne de cette culture : qui a construit ces éléments ? quand ? dans quel but et pour quels usages ?

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. 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 partagées 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.

Présentation de 40mcube

Créé à Rennes en 2001, 40mcube est un espace d'exposition d'art contemporain, un atelier de production d'œuvres, un lieu de résidences d'artistes et un bureau d'organisation de projets d'art contemporain.

L'une des principales activités de 40mcube est la production d'œuvres, un travail étroit et suivi avec les artistes tout au long de la chaîne que sont l'étude de faisabilité, la fabrication et le suivi technique, jusqu'à la présentation des œuvres, leur diffusion et leur médiation auprès du public.

40mcube occupe un bâtiment industriel comprenant un espace d'exposition de 170 m², la Black Room (espace dédié à une programmation internationale de films d'artistes), un atelier de production d'œuvres qui permet d'accueillir des artistes en résidence, des bureaux, sur une parcelle de 1100 m². Cet extérieur est pensé comme un espace public, un parc de sculptures urbain pouvant accueillir des projets artistiques temporaires ou pérennes.

Au-delà de ce parc de sculptures, 40mcube met en œuvre des projets artistiques prenant place dans des lieux partenaires et dans l'espace public, notamment avec le projet *Chantier public* et le dispositif des Nouveaux commanditaires initié par la Fondation de France. 40mcube accompagne particuliers, entreprises, administrations dans la constitution d'une collection ou la commande d'une œuvre d'art.

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

Arcane Vanilla

Alan Fertil & Damien Teixidor

Vernissage le vendredi 11.04.14 à 18h30

Exposition du 12.04.14 au 12.07.14

Visite pour les enseignants

le mercredi 16 avril à 14h30

(gratuit, sur réservation : 02 90 09 64 11)

Du mardi au samedi de 14h à 18h

Fermé les jours fériés

Entrée libre

Visite de groupes sur rendez-vous

Cyrille Guitard - 02 90 09 64 11

40mcube

48, avenue Sergent-Maginot - f-35000 Rennes

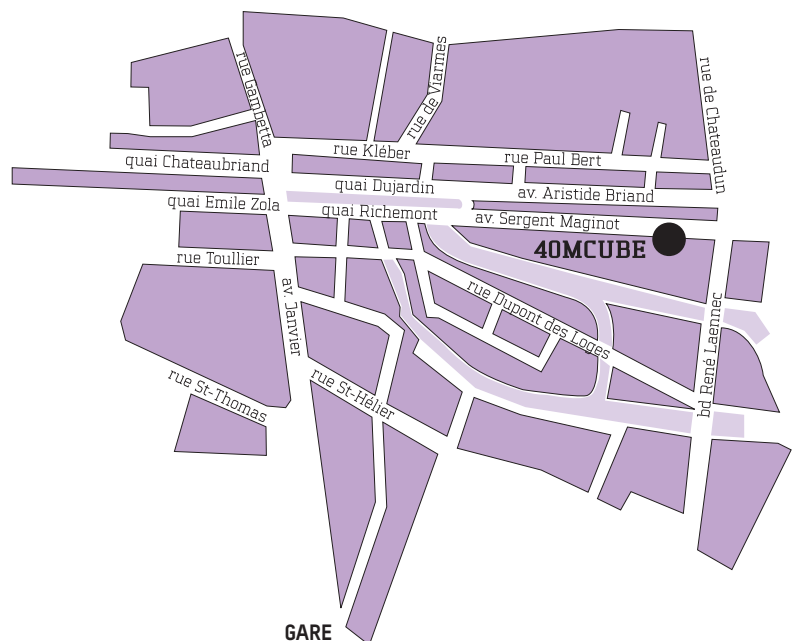
Tél. : +33 (0)2 90 09 64 11

contact@40mcube.org

www.40mcube.org

Métro : station République

Bus : lignes 4 et 6, arrêt Pont de Châteaudun

Partenaires

