

Oscar Murillo, *Untitled*, 2012, huile, oil stick et poussière sur toile, 216 × 280 cm. Photo : DR.

Dossier pédagogique

Exposition

An Average Work Rate with a Failed Goal

Oscar Murillo

Exposition du 26 septembre au 29 novembre 2014

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

Sommaire

1. Présentation du travail de l'artiste	2
2. Présentation de l'artiste	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 du travail de l'artiste

Composé de peintures, de sculptures et de vidéos, le travail d'Oscar Murillo prend la forme d'installations à vivre qui déploient et mettent en scène aussi bien la réalisation de sa pratique que des activités de loisir. L'artiste mêle ainsi contamment dans ses expositions les notions de travail et de détente. Pour son exposition personnelle à 40mcube dans le cadre des Ateliers de Rennes - Biennale d'art contemporain, il présente une série de nouvelles peintures, sculptures et vidéos, et organise une performance permanente.

Si les œuvres d'Oscar Murillo peuvent être autonomes et appréhendées individuellement, c'est dans leur exposition qu'elles prennent tout leur sens. L'artiste concentre souvent l'ensemble des médiums qu'il utilise et les nombreux aspects de sa pratique dans une même exposition, et présente des œuvres issues de différents modes de production : artisanal, industriel, individuel, collectif ou participatif. Ainsi, outre les peintures qu'il réalise de manière traditionnelle dans l'atelier, il utilise également des matériaux de construction et produit des sculptures en série. Activant divers systèmes économiques et réseaux de production, il peut faire appel à des particuliers ou à des entreprises qui prennent part à la fabrication de ses œuvres et en orientent la réalisation.

Oscar Murillo utilise régulièrement l'espace d'exposition comme atelier. Il y réalise une partie des œuvres exposées, voire en présente certaines à différents stades d'achèvement. Ses peintures peuvent ainsi être posées au sol, comme lors de leur réalisation. L'artiste considère l'atelier comme un lieu de vie, à la fois lieu de production d'œuvres mais aussi d'activité physique, de loisir, de fête... Il introduit ainsi dans son travail des activités quotidiennes comme le yoga, la salsa, la cuisine, le nettoyage, le bingo, des pratiques influencées par sa double culture colombienne et anglaise. Resituant en permanence sa production artistique au sein d'activités humaines relevant du travail ou des loisirs, il organise des moments de vie sous la forme de performances qui se déroulent dans l'espace d'exposition, ou bien qui sont filmées et ensuite présentées en projections vidéos. Sa pratique crée ainsi un va-et-vient constant entre l'action et la représentation, dont Murillo reformule l'articulation à chacune de ses expositions.

Considérant l'espace d'exposition comme atelier et l'atelier comme lieu de vie, les projets d'Oscar Murillo constituent des expériences à vivre. Conviant des personnes d'horizons variés, ses performances acquièrent un double statut qui dépend du regard porté par les personnes qui y assistent et participent : celui d'une fête, d'une séance de yoga ou d'un tirage de loterie, et celui d'une œuvre d'art.

Oscar Murillo est représenté par David Zwirner (New York, Londres), Carlos/Ishikawa (Londres) et Isabella Bortolozzi (Berlin).

Présentation de l'artiste

Oscar Murillo est né à La Paila, en Colombie, en 1986. Il quitte à l'âge de 10 ans son pays natal avec ses parents pour venir s'installer à Londres, où il vit et travaille aujourd'hui. Après un diplôme de l'université de Westminster (2007), il obtient un Master of Fine Arts au Royal College of Arts de Londres en 2012.

Dans sa pratique, Oscar Murillo utilise plusieurs médiums : peintures, sculptures, installations, vidéos, performances, etc. Ses expositions sont souvent des mises en scène de sa propre pratique, mais abordent aussi plus largement le monde du travail et des loisirs, et accueillent souvent des événements festifs qui sont l'occasion de mêler les cultures.

Puisant dans sa biographie ses sources d'inspiration, Oscar Murillo aborde les questions de l'altérité, du déplacement culturel, du travail et des échanges, qu'ils soient économiques ou culturels.

Vues d'œuvres

Oscar Murillo, *If I was to draw a line, this journey started approximately 400 km north of the equator*, 2013. Vue de l'installation à la South London Gallery.
Photo : Mark Blower. Courtesy de l'artiste et de David Zwirner (New York, Londres).

Oscar Murillo, *Social Anomalies from a Candy Factory*, 2013, béton, cuivre, débris d'atelier, dimensions variables. Photo : DR.

Oscar Murillo, *Untitled*, 2012, huile, oil stick et poussière sur toile, 216 x 280 cm.
Photo : DR.

Oscar Murillo, *Dinner at the members club? Yes! I'll have a black americano first pls*, 2013, vue de l'installation. Courtesy Carlos/Ishikawa. Photo : DR.

Oscar Murillo, *Animals die from eating too much! yoga*, 2011, performance réalisée à Hotel (Londres). Photo : DR.

Oscar Murillo, *Fry Up (Stack paintings)*, 2012, huile, oil stick, graphite, spray paint et poussière sur toile, 245 x 455 cm. Photo : DR.

Champs thématiques de l'exposition

Composé de peintures, de sculptures et de vidéos, le travail d'Oscar Murillo prend la forme d'installations qui déploient et mettent en scène la présentation de sa propre pratique et le processus de réalisation de ses œuvres. Pour son exposition personnelle à 40mcube dans le cadre des Ateliers de Rennes - Biennale d'art contemporain, il présente une série de nouvelles peintures, sculptures et vidéos et intervient aussi directement sur le sol et les murs de l'espace d'exposition. Il organise aussi une performance permanente qui introduit dans son exposition la notion de loisir.

Utilisant différents médiums, Oscar Murillo provoque des échanges entre classes sociales et des déplacements culturels au sein desquels il intervient lui-même comme un médiateur entre différentes populations.

Nous détaillons ici quelques champs thématiques qui illustrent certains mots-clefs en lien avec la pratique de l'artiste :

- sculpture
- installation
- performance
- échanges culturels
- peinture
- loisir
- travail
- vidéo

1. Le travail : de l'ouvrier à l'artiste.

Oscar Murillo investit souvent les espaces d'exposition dans lesquels il intervient comme s'il se trouvait dans son propre atelier. La poussière, la saleté et les déchets sont ainsi des éléments que l'on trouve de manière récurrente dans sa pratique. Il fait aussi régulièrement référence au travail pénible des ouvriers, notamment en s'inspirant des usines colombiennes dans lesquelles travaillent certains membres de sa famille. Oscar Murillo fait un parallèle entre son activité d'artiste et ces ouvriers : comme eux, il effectue un travail physique intense, difficile, et parfois répétitif. En travaillant dans l'espace d'exposition qui lui est dédié, et en mettant en scène cette activité, Oscar Murillo incarne lui aussi ce travailleur. D'autre part, il fait souvent intervenir dans ses performances des ouvriers ou des produits fabriqués industriellement, témoignant de son intérêt pour cet univers.

Pratique plastique : chaque élève choisit un objet (cartable, trousse, table, chaise, bureau, etc.) et identifie les matériaux qui le composent. Il décrit ensuite les transformations qui ont été faites de ces matériaux pour qu'ils puissent être utilisés pour fabriquer l'objet (par exemple, le bois de la table vient d'un arbre qui a été abattu, puis transporté, puis découpé, puis verni, etc.). Il peut ensuite dessiner les différentes étapes de transformation à la manière d'une bande-dessinée ou d'un mode d'emploi.

Objectifs : comprendre la chaîne de fabrication des objets utilisés au quotidien et les transformations des matières premières. À travers les dessins, lier pratique artistique créative et travail.

2. Déplacement et échanges interculturels.

À l'âge de 10 ans, Oscar Murillo quitte sa ville natale, La Paila, en Colombie, et s'installe avec sa famille à Londres. Cet événement intervient comme la première expérience de déplacement culturel indissociable de sa pratique artistique.

Pour ses expositions, Oscar Murillo fait parfois vivre aux ouvriers étrangers de tels déplacements culturels. Il les embauche par exemple pour l'aider à construire certaines de ses œuvres. Pour son exposition à la galerie David Zwirner à New York en avril 2014, il installe dans l'espace de la galerie une partie d'une usine colombienne fabriquant des friandises et convie des ouvriers colombiens à venir y travailler pendant toute la durée de l'exposition. Deux publics opposés par leur culture, par leur rang social et par leurs

secteurs d'activités se rencontrent dans l'espace de la galerie qui est complètement remis en question par la présence inhabituelle d'une chaîne de production industrielle.

C'est aussi à travers le langage qu'il opère des déplacements culturels. En intégrant à ses toiles des mots tels que « milk », « champagne », « rice », il fait écho à la consommation de nourriture qui selon lui divise les classes sociales.

3. L'usage de l'espace d'exposition.

Les expositions d'Oscar Murillo prennent parfois l'apparence de mises en scène de son travail. Elles peuvent donner l'impression au visiteur de pénétrer dans l'atelier de l'artiste : les peintures sont aussi bien accrochées au murs que laissées inachevées au sol, les sculptures savamment disposées cohabitent avec d'autres qui semblent être des tentatives inabouties, et de la poussière envahit l'espace.

Il organise par ailleurs souvent des performances pleines de vie au milieu de ses œuvres. Ce sont la plupart du temps des activités que l'on associe plus au loisir qu'à l'art : séance de yoga ou de danse, atelier de préparations culinaires, partie de bingo, tirage au sort de loterie, etc.

Il s'agit pour Oscar Murillo de remettre en cause le statut de l'espace d'exposition. Loin d'être un lieu préservé, il l'envisage plutôt comme un endroit où se mêlent travail et pratique artistique, œuvres et activités qui demandent la participation du public.

4. La peinture et le texte.

Les peintures d'Oscar Murillo intègrent souvent des mots. Il utilise aussi de la poussière comme matériau sur la surface de la toile, celle-ci étant laissée largement apparente. Il met ainsi en avant les différentes matières qui composent une peinture, mais aussi les natures diverses de la représentation.

Pratique plastique : sur un support rigide (papier canson, carton), l'élève réalise un dessin auquel il intègre des éléments prélevés dans son quotidien, en rapport avec le sujet du dessin : petits objets divers, image ou article découpés dans une revue, etc.

Objectif : montrer qu'une technique artistique comme la peinture peut intégrer des éléments extérieurs qui complètent la représentation peinte ou dessinée. Faire cohabiter représentation et objets réels.

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 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, une 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, le tout sur une vaste parcelle pensée comme un espace public où se déploie le Parc de sculptures urbain qui présente en extérieur des projets artistiques temporaires ou pérennes.

Au-delà du Parc de sculptures, 40mcube met en œuvre des projets artistiques prenant place dans des lieux partenaires et dans l'espace public. 40mcube accompagne aussi particuliers, entreprises et collectivités 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

An Average Work Rate with a Failed Goal

Oscar Murillo

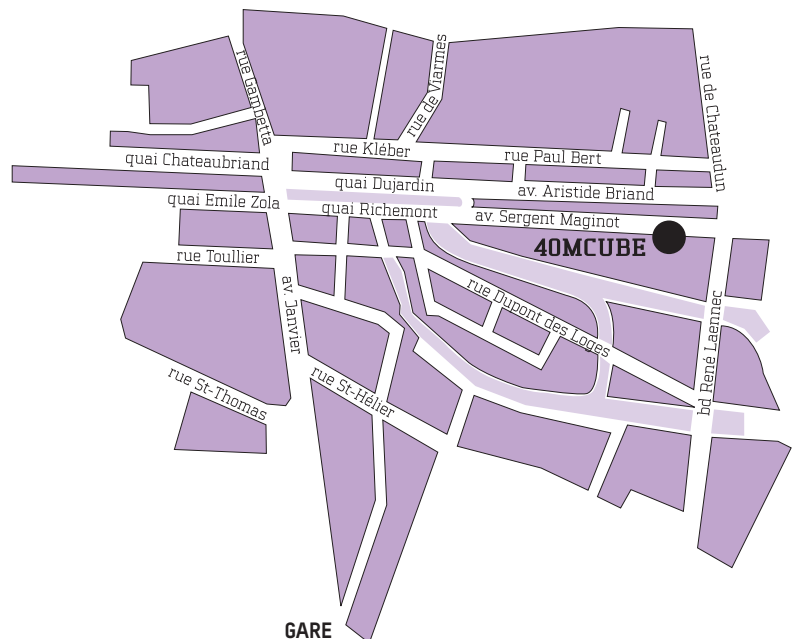
Vernissage le jeudi 25.09.14 à 20h
Exposition du 26.09.14 au 29.11.14

Visite pour les enseignants
le mercredi 1er octobre à 17h00
(sur réservation uniquement : 02 90 09 64 11)

Visite de groupes sur réservation
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Fermé les jours fériés
Contact : Cyrille Guitard - 02 90 09 64 11
Tarif : 30 euros / groupe

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

