

40mcube

48 avenue Sargent Maginot, f-35000 Rennes
+33 (0)2 99 36 46 58
contact@40mcube.org - www.40mcube.org

Dossier pédagogique

Exposition d'art contemporain

Samir Mougas *Trout farm*

Exposition du 25 avril au 18 juillet 2009.

Sommaire

1. Présentation du travail de Samir Mougas.....	2
2. Curriculum vitae de l'artiste.....	3
3. Vues d'œuvres.....	4
4. Champs thématiques de l'exposition.....	5
5. Déroulement d'une visite.....	6
6. Présentation de 40mcube.....	7
7. Informations pratiques.....	7

Présentation du travail de Samir Mougas

Samir Mougas est né en 1980 à Muret (Haute-Garonne). Diplômé de l'Ecole supérieure d'arts de Quimper en 2005, il s'installe en Belgique et obtient le Master of fine Arts à l'académie Saint-Joost de Breda (Pays-Bas). En 2007, il s'installe à Rennes et réalise une résidence d'un an à 40mcube. Il participe à plusieurs expositions collectives en France et à l'étranger et 40mcube produit aujourd'hui sa première exposition personnelle d'envergure.

Samir Mougas réalise des œuvres protéiformes qui semblent issues de représentations scientifiques et qui communiquent entre elles comme des étapes de travail sans toutefois se limiter à cet état. A la fois parties d'un tout et éléments autonomes, ses dessins préparatoires, simulations, photographies récupérées, peintures murales, sculptures ou installations sont des œuvres qui peuvent se regarder aussi bien seules que comme un ensemble dans lequel chaque pièce s'articule avec les autres pour générer une autre perception.

Jouant de la fragmentation et de l'hybridation, Samir Mougas crée une œuvre partielle et exponentielle. Il perturbe une lecture linéaire de ses travaux en faisant des œuvres polymorphes qui évitent une interprétation univoque. Il offre plusieurs chemins d'accès à son univers esthétique et laisse ainsi une grande liberté d'appropriation au visiteur.

Pour son exposition à 40mcube Samir Mougas présente de nouvelles sculptures produites pour l'occasion. *Strategy & Tactics* se compose d'une forme géométrique centrale proche d'un prototype industriel et de modules pyramidaux proliférants construits à partir de chutes de magasins de bricolage et de matériaux de récupération divers. Avec ces modules, l'artiste s'approprie, détourne et recycle ces matériaux, faisant écho aux théories du philosophe Michel de Certeau (1) sur la notion de détournement d'objets et d'appropriation du monde par chaque individu pour en faire un usage personnel.

Samir Mougas réalise une seconde sculpture qui mêle hybridation des espèces et diversité des techniques. L'artiste y reproduit à l'échelle d'une voiture une limule, un animal fossile voisin du crabe et du scorpion qui n'a pas évolué depuis plus de 500 millions d'années. L'artiste greffe à cet arthropode rendu gigantesque un aileron d'automobile et des éléments de tuning. Samir Mougas confronte dans une même sculpture une forme organique et une pratique contemporaine de personnalisation standardisée de la mécanique. Il inverse le procédé du tuning qui consiste normalement à donner une apparence d'animal agressif et menaçant à un engin mécanique. Ici, au contraire, c'est à l'animal que sont ajoutées les formes mécaniques.

Enfin, l'artiste réalise une peinture murale qui prend pour motif une vis sans fin. Œuvre autonome, elle crée également l'environnement de l'exposition et condense le travail de Samir Mougas. A son image, elle provoque une accélération de l'évolution des espèces et un croisement de lignées, de variétés, d'espèces et de techniques sans cesse régénérées.

(1) Michel de Certeau, *L'invention du quotidien, 1. Arts de faire*, Paris : Gallimard, 1990.

Samir Mougas

Curriculum vitae

Nés en 1980 à Muret.
Vit et travaille à Rennes.

Samir Mougas est représenté par la galerie ACDC (Bordeaux).

Expositions personnelles

- 2007 Station – Station Vastemonde, Saint-Brieuc (France).
2006 Logique molle – Galerie ACDC, Brest (France).
 No limit – Roger Vandaele Editie, Anvers (Belgique).

Expositions collectives

- 2008 Antwerp sculpture show – Anvers (Belgique).
 L'art de la promenade – Théâtre de Cornouaille, Quimper (France).
 Ce qui revient – Galerie ACDC, Brest (France).
 Exposition d'œuvres photographiques – Artothèque, Brest (Brest).
2007 Birds of a feather – Galerie ACDC, Brest (France).
 Summer Camp – CUCOSA stiching, Rotterdam (Pays-Bas).
 Set scenes & decor – W139, Amsterdam (Pays-Bas).
2006 Everyday at work – Le Bon Accueil, Rennes (France).
 Kunstvlaai n°6 – Westergasfabriek, Amsterdam (Pays-Bas).
 Posuto Santo Yosuto – Chiba Art Space, Tokyo (Japon).
2005 Ici nous sommes – Galerie de l'ESBAC, Quimper (France).
 Brûleurs d'écoles – Les moyens du bord, Morlaix (France).
2004 Singuliers multiples – Galerie Artem, Quimper (France).

Publications

- Book is a book drawing by numbers*, Rennes : Lendroit Galerie, 2008.
Set Scenes & Decor, ouvrage collectif, Breda : Post St-Joost Beeldende Kunst, 2007.
Samir Mougas, *No limit*, Anvers : Vandaele Editie, 2006.
Samir Mougas, *The quick brown fox jumps over the lazy dog*, Breda : Post St-Joost Beeldende Kunst, 2006.

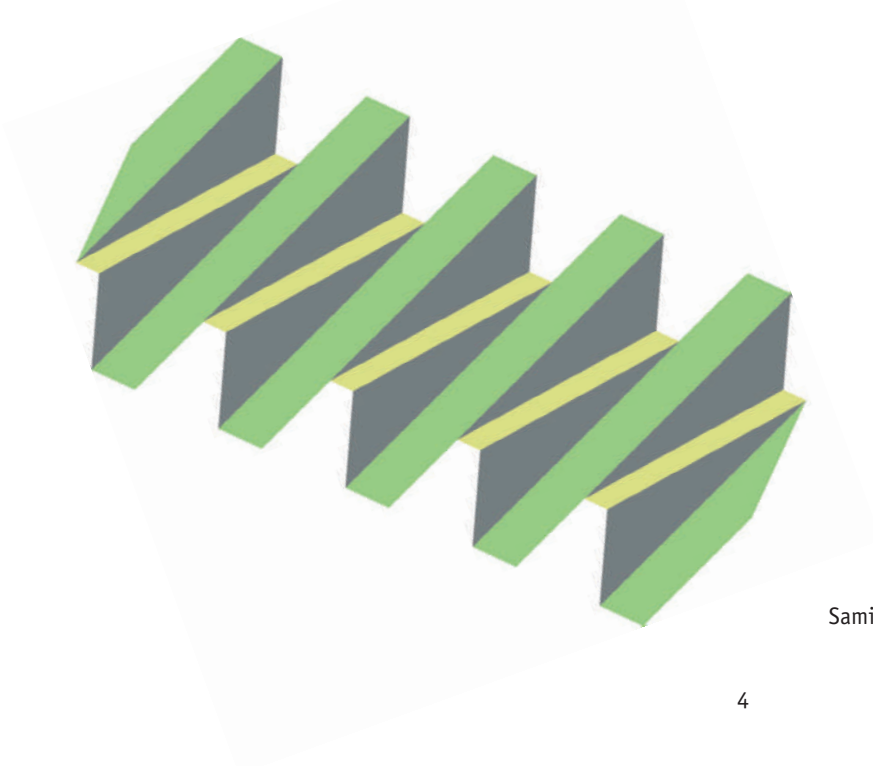
Vues d'oeuvres

Samir Mougas, *Strategy & Tactics*, 2009.
Production : 40mcube

Samir Mougas, *Strategy & Tactics*, 2009 (détail).
Production : 40mcube

Samir Mougas, *Sans titre*, 2009 (simulation).

Champs thématiques de l'exposition

L'exposition *Trout farm* présente des œuvres diverses aussi bien du point de vue formel que technique. Une vaste peinture murale cohabite ainsi avec deux sculptures très différentes au premier abord : l'une est parfaitement unitaire tandis que l'autre s'apparente à une installation avec la multitude de modules qui prolifèrent autour d'un élément central.

Cette variété permet un abord aisé de l'exposition en proposant plusieurs angles d'approche des œuvres et du travail de l'artiste. Trois champs thématiques sont particulièrement intéressants à mettre en évidence :

1. L'art et la science qui se complètent pour générer de nouvelles créations ;
2. L'artiste manipulateur qui œuvre en toute liberté pour présenter une perception singulière du monde ;
3. La diversité des techniques pour créer les œuvres.

Peuvent être abordés des aspects historiques, pratiques, techniques et théoriques permettant de saisir certains enjeux de la création contemporaine.

1. L'art et la science : similitude et convergence de deux disciplines.

L'exposition de Samir Mougas présentée à 40mcube est l'occasion pour le jeune public de découvrir les liens qui existent entre des disciplines a priori différentes. Longtemps, l'art et la science ont été perçus comme difficilement conciliables. L'artiste inspiré et le scientifique cartésien ont paru appartenir à deux mondes qui ne partageaient rien de commun. Toutefois, les preuves de convergences d'intérêts sont nombreuses. Pour illustrer cette réalité, ne citons que le plus célèbre des exemples : Léonard de Vinci fut autant artiste qu'ingénieur et nourrissait l'une et l'autre de ses pratiques des mêmes recherches, découvertes et créations. Cette personnalité forte n'est pas un cas isolé et on ne compte plus les artistes et scientifiques qui mêlent les deux pratiques dans leur travail. Aujourd'hui, nombreux sont les scientifiques qui regardent attentivement le travail des artistes pour générer de nouvelles idées et des concepts innovants, et en retour des artistes utilisent dans leur travail de hautes technologies et des modes de représentation issus de la science. L'œuvre *Cloaca* de Wim Delvoye, qui reproduit précisément le système digestif à l'aide d'une installation à l'esthétique chirurgicale, est un exemple éloquent. Art et science se trouvent ainsi bâtis sur un socle commun : la création. Après son autonomisation dans les années 60, l'art contemporain s'ouvre aujourd'hui au monde et n'hésite pas à s'approprier des éléments d'autres disciplines. *Trout farm* montre clairement cette tendance.

Les œuvres de Samir Mougas peuvent être envisagées selon le mode du croisement de genres et de l'hybridation. Que ce soit à travers la peinture murale en forme de vis sans fin rappelant un brin d'ADN, l'œuvre *Strategy & Tactics* qui présente une forme comparable à celle d'une prolifération de cellules à partir d'un noyau ou la limule géante mêlée à des éléments de tuning, l'exposition *Trout farm* permet l'évocation de Darwin, de la théorie de l'évolution des espèces, de la taxinomie ou encore des questions très actuelles liées à la manipulation génétique (sélection, croisement, organismes génétiquement modifiés...).

Le dialogue qui s'établit entre les œuvres révèle une autre parenté avec la recherche scientifique. De la même manière que les modèles d'un mathématicien, par exemple, doivent converger pour créer de nouvelles théories, les œuvres de l'artiste communiquent entre elles comme des étapes de travail tout en restant parfaitement autonomes. Émerge alors un sens global qui unifie les œuvres. À l'instar du généticien qui explore les filaments d'ADN et les découpe pour en saisir la fonction, les visiteurs peuvent voir les œuvres de l'exposition aussi bien comme un ensemble que comme des entités indépendantes.

2. L'artiste manipulateur : science-fiction et accélération de l'évolution des espèces.

Confrontant dans une même œuvre des sources bien distinctes, Samir Mougas génère des formes surprenantes pouvant apparaître comme l'intrusion de la science-fiction dans notre quotidien. Le titre de l'exposition en est un indice. Dans le film *Existenz* de David Cronenberg, *Trout farm* est le nom d'une usine insalubre où des objets technologiques sont fabriqués à partir d'organes d'animaux génétiquement modifiés. Tout un univers propre à l'artiste et rappelant le cinéma de science-fiction, les romans d'anticipation et la littérature fantastique est perceptible dans l'exposition. Le monde cauchemardesque de Howard Philip Lovecraft pourrait par exemple émerger de la sculpture de la limule, animal qui semble correspondre trait pour trait à certaines descriptions de divinités monstrueuses faites par cet auteur majeur de la littérature américaine du début du 20ème siècle. Les œuvres de l'exposition pourraient aussi être vues comme des artefacts étonnants créés par une civilisation futuriste capable de manier à volonté la matière et le vivant. *Trout farm* ouvre sur un univers étrange, fantaisiste et fantasmagorique, propre à déclencher l'imaginaire du public.

C'est finalement la totale liberté de l'artiste qui est ici donnée à voir. Procédant à partir de sa propre sensibilité et en réaction à sa perception du monde, celui-ci manipule objets et espèces, confronte des formes diverses pour engendrer des œuvres singulières et révéler une vision à la fois subjective et pertinente de notre monde. La limule tunée montre par exemple clairement que l'artiste, par son pouvoir d'invention, dépasse les présupposés de la science et s'extrait des exigences de la réalité pour générer une forme mentale qu'il s'applique ensuite à objectiver. Cette œuvre croise deux genres, l'organique et le mécanique, pour aboutir au prototype d'une nouvelle espèce à la fois improbable et contre-nature et dont l'artiste est le géniteur.

3. La diversité des techniques.

Les œuvres de Samir Mougas peuvent aussi bien résulter de procédés techniques de pointe que d'un façonnage artisanal créant l'illusion d'une fabrication industrielle ou révélant sa facture de bricolage. L'artiste associe souvent ces trois aspects dans son travail, suggérant qu'ils ne sont pas condamnés à s'opposer mais peuvent au contraire se compléter. Présentée dans l'exposition *Trout farm*, sa sculpture reproduisant à grande échelle une limule fut par exemple créée en utilisant scanner 3D, découpage au laser, matériaux synthétiques et façonnage manuel. Nombreux sont également les artistes qui utilisent des médiums variés et ne se limitent pas à un unique support. L'exposition témoigne parfaitement de cela avec des sculptures réalisées avec des matériaux très différents (métal, bois, polystyrène, résines polyépoxydes...) et une peinture murale.

La place importante que l'artiste donne à l'utilisation de matériaux de récupération pour en faire un usage tout autre que celui auquel ils étaient destinés souligne la richesse du recyclage et permet d'expliquer son processus et son importance dans notre société. Les écrits de Michel de Certeau apportent sur cet aspect du travail de Samir Mougas un éclairage très instructif. Ce philosophe évoque des exemples d'utilisation détournée d'objets et en tire la conclusion que tout individu peut s'inventer un monde qui lui est propre à travers l'usage spécifique qu'il en fait, de la même manière que l'artiste détourne l'usage d'un matériau pour l'utiliser dans une œuvre. Samir Mougas se fait ainsi bricoleur lorsqu'il prend pour matière première des rebuts de provenance diverse qu'il modifie et assemble pour créer de nouvelles formes.

Un pan entier de la création contemporaine peut dès lors être saisi à travers le travail de Samir Mougas. La pluralité des supports permet d'aborder les techniques de création des artistes contemporains : quels matériaux utilisent-ils ? quels usages en font-ils ? comment les utilisent-ils ? quels sens accorder au support dans les œuvres ?

La sculpture de la limule peut être prise comme exemple pour comprendre les techniques artistiques et le travail de l'artiste à travers les étapes menant de l'idée d'une œuvre à sa matérialisation. Citons dans l'ordre pour cette œuvre :

- Simulation en 3-D par informatique pour obtenir le projet final, notamment l'échelle ;
- Scan en 3-D d'un modèle ;
- Découpe au laser à une échelle agrandie d'un bloc de polystyrène permettant d'obtenir l'ébauche de la sculpture finale ;
- Façonnage du bloc pour obtenir la forme finale ;
- Renforcement de la structure à l'aide de couches d'époxy et de fibre de verre ;
- Ponçage ;
- Peinture pour obtenir l'aspect définitif.

Les œuvres de Samir Mougas constituent ainsi une parfaite occasion de cerner les divers processus de création et de mieux comprendre l'art contemporain.

Trout farm permet d'entrevoir la liberté dont jouit un artiste pour réaliser ses œuvres. Puisant ses sources d'inspiration dans d'autres domaines comme la science et manipulant toutes les formes pour en créer de nouvelles, l'artiste se pose comme interface entre notre univers commun et le sens qu'il tire de celui-ci et qui est rendu perceptible dans ses œuvres. Mais Samir Mougas ne se contente pas d'élaborer une vision purement subjective du monde. Au contraire, il donne l'opportunité de saisir certaines des caractéristiques les plus évidentes de notre époque : l'hybridation, la manipulation des genres et l'interdisciplinarité. Le public scolaire est alors amené à prendre conscience de l'importance capitale de l'art comme moyen d'expression que tout le monde peut partager selon sa sensibilité.

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

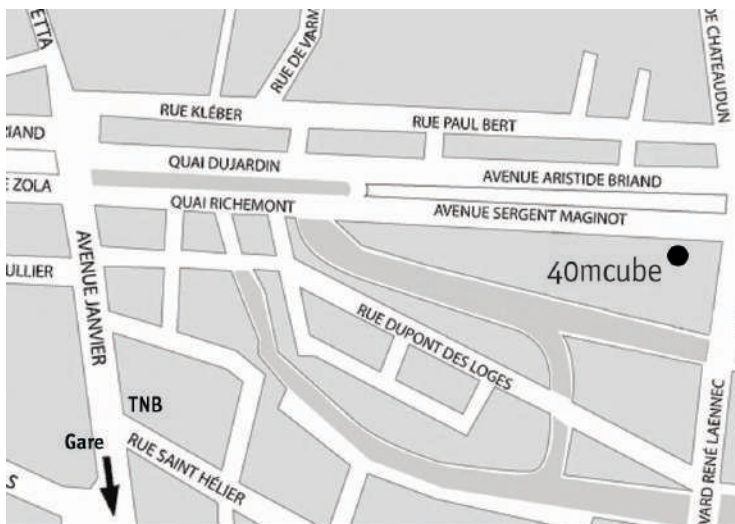
Créé en 2001, 40mcube est un lieu d'exposition d'art contemporain, un bureau d'organisation de projets d'art contemporain et une structure de production d'œuvres.

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 99 36 46 58
contact@40mcube.org
www.40mcube.org

Métro : station République
Bus : lignes 6 et 16, arrêt Pont de Châteaudun

Samir Mougas
Trout Farm

Exposition du 25 avril au 18 juillet 2009.
Vernissage le samedi 25 avril à partir de 18h.
Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h et sur rendez-vous.
Fermé les jours fériés.

Entrée libre et gratuite.
Visite de groupes sur simple rendez-vous (médiateur culturel : Cyrille Guitard - 02 99 36 46 58).

Partenaires

