

Onanism Sorcery

Laura Gozlan

Dossier pédagogique

Exposition

29.05 – 28.08.2021

Commissariat et production
40mcube

Certaines images des films de
l'artiste pouvant impressionner
le jeune public, les vidéos seront
mises en pause lors de visites.

Laura Gozlan est représentée par
la galerie Valeria Cetraro (Paris)

Laura Gozlan a bénéficié du soutien à
un projet artistique du Cnap

Exposition présentée
dans le cadre de *Exporama*

Visite de groupes

Du mardi au vendredi
10h – 12h30 / 14h – 19h
Le samedi de 14h à 19h

Ouverture au public

Du mercredi au samedi
14h – 19h

**Visite de groupes
uniquement sur réservation**

Responsable du service des publics

Cyrille Guitard
contact@40mcube.org
Tél. : 02 90 09 64 11
www.40mcube.org

Laura Gozlan, *Onanism Sorcery*, 2021. Commissariat et production : 40mcube.
Photo : Laura Gozlan. Courtesy de l'artiste et galerie Valeria Cetraro (Paris).

Sommaire

Présentation de l'exposition.....	3
Présentation du travail des artistes.....	4
Vues d'oeuvres.....	5
Champs thématiques de l'exposition.....	7
Parcours d'activités.....	10
Présentation de 40mcube.....	15
Déroulement d'une visite.....	15
Informations pratiques.....	15

Onanism Sorcery

Laura Gozlan

Présentation de l'exposition

Le travail de Laura Gozlan prend la forme d'installations composées de sculptures et de vidéos. Pour son exposition personnelle à 40mcube, elle crée un environnement sculptural dans lequel est diffusé un cycle de micro-fictions vidéo.

Jouant sur des effets occultant ou filtrant, les voiles qui composent l'espace masquent pudiquement puis révèlent progressivement les œuvres, nous invitant à évoluer dans un univers domestique un peu froid, entre le salon et le cabinet médical, qui transpire un rapport au corps sans cesse détourné et évoqué dans toutes ses dimensions, physique, scientifique, médicale et religieuse. Un masque noir dégoulinant de matière, à la fois amusant et effrayant, artefact et objet chargé de pouvoirs, règne sur le lieu et se découvre au détour des rideaux. Ce déplacement physique nous amène à reconstruire un récit qui se déploie dans les films et les sculptures réalisés par l'artiste.

Les trois films présentés dans cet environnement mettent en scène un personnage unique nommé MUM et incarné par l'artiste elle-même. Cet être ambigu proche du zombi, au maquillage expressionniste et au jeu outrancier, s'adresse à nous vêtu d'un tailleur classique, manipule des objets paraissant exhumés d'outre-tombe, dans un lieu aux allures de boudoir et de cabinet de psychanalyse. Ce personnage se dédouble constamment, entre un état de contrôle et celui de pulsions qui lui échappent, explorant la manière dont ont été successivement traités et diabolisés les femmes, à travers une série de représentations, celle de la mère archaïque, de la sorcière ou de la vampire. À travers une série de rituelles qui évoquent la magie, le personnage plonge dans une état proche de la transe qui lui donne un pouvoir d'autoreproduction, évoquant les expériences de clonage du post-humanisme, et un pouvoir d'autoréalisation, qu'on ne peut s'empêcher de rapprocher de l'acte créateur de l'artiste.

Instaurant une atmosphère étrange, ces films à la dramaturgie travaillée proposent une mise en abyme, une histoire au second degré qui joue de manière frontale avec des codes de genres – y compris artistiques –, et des symboles. S'inspirant à la fois des tutoriels que l'on trouve sur Internet, du Giallo – ce genre cinématographique italien qui combine polar et horreur –, des films d'anticipation, des documents scientifiques, l'artiste ajoute à ces références une dose d'humour et de grotesque. L'amplification de sons de matières gluantes et de liquides renforce cet effet, permettant de prendre une distance avec l'apparent sérieux des images et l'aspect technologique des écrans LED sur lesquels elles sont diffusées.

Cette production hybride qui se rapproche davantage de la performance ou du théâtre filmé que du cinéma, se prolonge dans l'espace d'exposition. Pensé comme une extension des films, celui-ci accueille entre les voiles qui le recomposent des sculptures organiques, fragments anatomiques augmentés de prothèses dans des positions de contorsion. Esthétiquement proches des objets manipulés par MUM dans les films, elles se révèlent sur le fond du décor dans lequel les images ont été tournées, présenté sur l'un des murs.

Ainsi, l'exposition *Onanism Sorcery* est faite de va-et-vient entre différents éléments, les œuvres qui la composent comme les références qui agissent en hors-champ. Elle nous plonge dans un univers trouble, reflet de sujets produisant sur nous un puissant effet d'attraction et d'étonnement. En jouant avec ces impacts contradictoires, Laura Gozlan nous propose un monde complexe, non binaire, où l'étrangeté et l'hybridité seraient la norme.

Présentation de l'artiste

Laura Gozlan

Née en 1979, Laura Gozlan est diplômée du Fresnoy – Studio national des arts contemporains à Tourcoing en 2007. Elle réalise des installations composées de sculptures et de vidéos qui mettent en scène le corps et ses transformations. On trouve ainsi dans ses sculptures des évocations de formes humaines qui semblent être en mouvement et dont certaines parties telles que jambes ou visages sont disproportionnées.

Les œuvres de l'artiste explorent la contre-culture et ses liens avec le post-humanisme, courant de pensée traitant du rapport de l'humain aux technologies et spéculant sur la manière dont ces dernières modifient nos capacités. Laura Gozlan joue, non sans humour, des fantômes liés aux progrès et envisage la manière dont les êtres humains pourraient évoluer dans un monde où la technologie est chaque jour plus présente.

L'artiste évoque de nombreuses sources d'inspiration : la science-fiction, le cinéma expérimental, l'expanded cinema, qui consiste en une projection se diffusant sur l'ensemble d'un environnement construit par l'artiste, la sculpture religieuse, les corps photographiés lors des recherches de Charcot sur l'hystérie...

Dans ses films, l'artiste se met en scène sous les traits d'un personnage inquiétant et grotesque, baptisé MUM, qui tente de trouver le secret de la jeunesse éternelle à travers des expériences plus étranges les unes que les autres.

L'artiste déploie ainsi un univers dans lequel sculptures et vidéos se répondent, un monde à parcourir qui mélange étrangeté et fascination.

Vues d'œuvres

Laura Gozlan, *Onanism Sorcery*, 2021,
vue de l'exposition.
Commissariat et production : 40mcube.
Photo : Margot Montigny. Courtesy Laura
Gozlan et galerie Valeria Cetraro (Paris).

Laura Gozlan, *Onanism Sorcery*, 2021,
vue de l'exposition.
Commissariat et production : 40mcube.
Photo : Margot Montigny. Courtesy Laura
Gozlan et galerie Valeria Cetraro (Paris).

Champs thématiques de l'exposition

Mots clés	Sculpture	Féminisme	Grotesque	Matière
	Vidéo	Magie	Travestissement	Post-humanisme
	Cinéma	Modelage	Contre-culture	Science-fiction
	Installation	Moulage	Corps	Genre

1. L'imaginaire : de la science-fiction au cinéma d'horreur

Pour réaliser ses œuvres, Laura Gozlan s'inspire beaucoup de deux genres majeurs de la littérature et du cinéma : la science-fiction et l'horreur.

L'artiste reprend certains thèmes chers à la science-fiction, comme la technologie et le progrès scientifique, dont elle observe les possibles influences sur le corps humain et ses capacités. Elle crée ainsi des univers dystopiques peuplés d'organismes hybrides qui font écho à la part de plus en plus importante prise par le numérique dans notre quotidien et à la manière dont il modifie nos comportements.

L'intérêt de l'artiste pour le genre de l'horreur passe par le cinéma, et plus particulièrement le Giallo. Né en Italie dans les années 1960, ce sous-genre mêle polar, thriller et horreur, avec un style baroque et parfois grotesque. L'horreur est apparu pour la première fois dans un film à la fin du XIXe siècle avec « Le manoir du diable » réalisé en 1896 par Georges Méliès. Ce genre a pour but de provoquer la peur, aussi bien avec des images explicites qu'avec des images suggestives, mais aussi avec des ambiances sonores qui intensifient l'effroi. Laura Gozlan insuffle une dimension presque humoristique à ce genre en exagérant à outrance certains de ses aspects : maquillage excessif, décor clinique et froid, voix déformée... Chez elle, le frisson provoque l'humour et a pour vocation d'exorciser nos peurs.

Dans ses films à la bande-son aussi inquiétante que planante, Laura Gozlan interprète MUM, figure hybride qui doit autant à la sorcière qu'à la figure de la mère archaïque, au zombie ou à la momie. À travers ce personnage qui réunit des figures incontournables du cinéma d'horreur, l'artiste met en scène la peur de l'inconnu de manière tragi-comique.

Avec ces multiples références à la science-fiction et au cinéma d'horreur, l'artiste déroule une fiction que chacun s'approprié en toute liberté, pouvant aller jusqu'à envisager des développements. Les expositions de Laura Gozlan permettent alors à chaque visiteur de déployer son imaginaire.

2. Un médium artistique : la vidéo.

En arts plastiques, la vidéo se développe particulièrement à partir des années 60, et prend des formes variées, de l'expérimentation la plus abstraite à la fiction en passant par le documentaire. Devenue

aujourd'hui très accessible aux artistes grâce aux nouveaux outils numériques, elle est en perpétuelle évolution. L'exposition *Onanism Sorcery* prend ainsi l'aspect d'une vaste installation mêlant sculptures et films. L'artiste y utilise la vidéo comme élément narratif qui fait le lien entre toutes ses créations et unifie l'univers qu'elle développe dans son travail. Les films sont alors indissociables des environnements sculpturaux dans lesquels ils sont diffusés, les expositions de Laura Gozlan constituant un ensemble au sein duquel toutes les œuvres dialoguent.

3. Une diversité de techniques et matériaux.

Sculpture, vidéo, installation, impression sur divers supports... Cire, jesmonite, métal, tissus, toile PVC, sons, objets divers... Laura Gozlan propose dans son exposition des techniques de création et des matériaux très variés. Elle fait partie de ces artistes contemporaines qui explorent différents médiums dans leur travail, et créent des liens entre toutes les réalisations pour développer un univers homogène : les sculptures présentes dans l'exposition sont de la même nature que celles visibles dans les films ; le son des films envahit l'espace et crée une atmosphère tour à tour contemplative et inquiétante. Un dialogue constant s'établit ainsi entre toutes les créations de l'artiste.

Les sculptures exploitent les techniques du modelage et du moulage, mais aussi de l'assemblage, synthétisant des millénaires d'usage de cette technique. Les différents matériaux utilisés rappellent autant des minéraux que des matières organiques, et permettent à l'artiste de créer un trouble sur la nature de ses œuvres sculptées. Différentes modalités de présentations sont exploitées : directement posées au sol, les sculptures évoquent des formes vivantes, tandis qu'ailleurs l'utilisation d'un support en métal permet d'évoquer un totem, artefact semblant doté de pouvoirs magiques.

La mise en scène de l'espace par l'usage de voiles blancs permet de jouer sur des effets de transparence qui dissimulent autant qu'ils révèlent les œuvres. L'artiste induit ainsi un parcours, une déambulation au sein de l'exposition, et suggère aux visiteuses et visiteurs de laisser libre cours à leur imagination.

Dans les films, le décor, les costumes et les accessoires jouent un rôle important. Ils créent une atmosphère étrange, tout en évoquant par leur forme et leur nature des œuvres de l'exposition.

Enfin, un photomontage imprimé sur une immense bâche en PVC vient suggérer l'arrière plan de l'exposition, à l'image d'un fond de scène qui situe le contexte de l'action à l'opéra ou au théâtre.

Ces différentes techniques et cette variété des matériaux donne au travail de l'artiste une ampleur laissant supposer que ses créations sont sans limite et débordent au-delà de leur contexte de présentation.

4. Hybridation, mythologie et question de genre.

Certaines œuvres de Laura Gozlan présentées dans l'exposition peuvent évoquer l'univers des contes, qui comporte souvent un aspect effrayant. Elles rappellent aussi celui des mythes et de la mythologie gréco-romaine. Le caractère hybride des sculptures de l'artiste peut ainsi faire écho à des créatures telles que le centaure, le Minotaure, ou encore Cerbère, le chien à trois têtes qui gardent l'entrée des enfers.

Dans l'exposition, cette hybridation rejoint la question de l'identité. MUM, le personnage qu'incarne Laura Gozlan dans ses films, est par exemple décrit comme androgyne. Femme, homme, sorcière, il n'est pas évident d'en cerner clairement la nature. Ce choix peut rejoindre des questions très actuelles sur l'identité de genre. L'artiste suggère ici la diversité des identités et dépasse le binarisme masculin-féminin.

Activités

Laura Gozlan utilise différentes techniques pour réaliser ses œuvres : modelage, moulage, impression sur bâche, vidéo... À partir des œuvres de l'artiste, nous te proposons deux ateliers de pratiques pour découvrir plusieurs techniques.

1. Ma créature hybride

Invente et sculpte un animal mythologique

Compétences et connaissances associées

Arts plastiques

Cycle 2

Expérimenter, produire, créer

S'approprier par les sens les éléments du langage plastique : matière, support, couleur...

Observer les effets produits par ses gestes, par les outils utilisés.

Donner forme à son imaginaire en explorant la diversité des domaines (dessin sculpture, peinture, écriture).

Mettre en œuvre un projet artistique

Mener à terme une production individuelle dans le cadre d'un projet accompagné par le professeur.

Cycle 3

Expérimenter, produire, créer

Donner forme à son imaginaire en explorant la diversité des domaines (dessin, sculpture, peinture, écriture).

Rechercher une expression personnelle en s'éloignant des stéréotypes.

Mettre en œuvre un projet artistique

Identifier les principaux outils et compétences nécessaires à la réalisation d'un projet artistique.

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art

Repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques.

Matériel

Argile auto-durcissante, eau, récipient type saladier, spatule, éponge pour lisser l'argile, fil à couper l'argile, pinceaux, peinture acrylique.

Dans la mythologie grecque et romaine, on croise souvent des créatures étranges qui sont issues du mélange de plusieurs animaux : griffon, centaure, minotaure, sphynx, chimère, sirène... (voir page suivante).

À toi de créer ta propre créature en mélangeant différents animaux !

Étapes de l'atelier :

1. Dessine la créature que tu souhaites réaliser ensuite en sculpture. Grâce au dessin, tu peux réfléchir aux animaux que tu veux mélanger, tu peux faire des essais, jusqu'à trouver la combinaison qui te plaît le plus.

2. À l'aide d'un fil à couper l'argile, prélève un morceau dans le pain d'argile. Mets de l'eau dans ton récipient, trempe tes doigts dans l'eau et pétris ton morceau d'argile pour en faire une grosse boule qui tient dans ta main.

3. Transforme ta boule d'argile pour lui donner la forme de ta créature. Ne cherche pas à donner tous les détails de ta créature, concentre toi plutôt sur la forme générale. Par exemple, si tu veux faire une tête de taureau, tu peux simplement faire une forme allongée surmontée de deux cornes. Pour donner la forme, tu peux t'aider d'une spatule. Si tu veux que ta sculpture soit bien lisse, tu peux frotter légèrement la surface de la terre avec une éponge humide.

4. Si tu as besoin de temps pour faire ta créature, n'oublie pas de la recouvrir d'un tissu humide entre deux séances de travail. Cela évitera que la terre sèche et te permettra de continuer à modeler.

5. Lorsque tu as terminé ta sculpture, laisse la sécher. Lorsque la terre est bien dure, tu peux peindre ta créature.

6. Écris un texte qui raconte l'histoire de ton animal : quelles aventures a-t-il vécues ?

Quelques créatures hybrides mythologiques

Le centaure

Le centaure possède un corps de cheval et un buste d'homme.

Fresque du centaure, Villa d'Hadrien, Tivoli (Italie), vers 120-130 ap. J.-C.

Le griffon

Le griffon possède la tête et les ailes d'un aigle, et le corps d'un lion.

Dessin relevé des ruines de Pompéi par Charles Frédéric Chassériau (1802-1896).

Le sphinx

Le sphinx possède la tête d'un homme et le corps d'un lion.

Sphinx d'Hatchepsout, vers 1473-1458 av. J.-C.

La chimère

La chimère est constituée par des parties de différents animaux : corps de lion, têtes de lion et de chèvre, queue de serpent.

Chimère d'Arezzo,
Vème siècle av. J.-C.

Le minotaure

Le minotaure possède la tête d'un taureau et le corps d'un homme.

Minotaure de Myron, fragments assemblés d'une copie romaine d'un groupe original de Myron datant de 450 av. J.-C. environ.

La sirène

À l'origine, en Grèce, la sirène possède la tête d'une femme et le corps d'un oiseau.

Ulysse et les sirènes,
vase attique à figures rouges,
vers 480-470 av. J.-C.

2. Une étoile en cristal

Une expérience de chimie pour découvrir la cristallisation

Compétences et connaissances associées

Arts plastiques

Cycle 2

Expérimenter, produire, créer

Observer les effets produits par ses gestes, par les outils utilisés.

Mettre en œuvre un projet artistique

Mener à terme une production individuelle dans le cadre d'un projet accompagné par le professeur.

Cycle 3

Mettre en œuvre un projet artistique

Identifier les principaux outils et compétences nécessaires à la réalisation d'un projet artistique.

Utiliser des connaissances scientifiques dans un but artistique.

Science

Cycle 3

S'approprier des outils et des méthodes

Choisir ou utiliser le matériel adapté pour mener une observation, effectuer une mesure, réaliser une expérience ou une production.

Faire le lien entre la mesure réalisée, les unités et outils utilisés.

Matériel

50 cl d'eau, 250 gr de sucre blanc en poudre, une casserole, un bocal, des cure-pipes, du colorant alimentaire, un crayon.

Dans les films de Laura Gozlan, on retrouve souvent des ustensiles qui rappellent un laboratoire scientifique. L'artiste utilise aussi des liquides qui ressemblent à des préparations chimiques ou des potions magiques. Dans une œuvre réalisée en 2014, Laura Gozlan se sert par exemple de cristaux pour faire des jeux de lumière colorée. La cristallisation est une opération qui fait passer une substance, souvent liquide, à l'état de cristaux. Ce phénomène existe même dans la nature, avec l'évaporation de l'eau de mer qui isole le sel de l'eau.

Avec cet atelier, tu vas réaliser une étoile en cristal de sucre. La cristallisation prend beaucoup de temps (plusieurs jours !), il faut donc faire preuve de patience pour voir le résultat.

Attention : tout au long de l'expérience, demande l'aide d'un adulte pour ne pas te brûler !

Étapes de l'atelier :

1. Prend un cure-pipe, coupe le en 3 parties de même longueur, et plie ces 3 parties pour donner la forme d'une étoile.

En découpant le cure-pipe, tu peux ensuite assembler les trois parties pour donner la forme d'une étoile à 6 branches.

2. Fais chauffer 50 cl d'eau dans une casserole. Quand l'eau frissonne, verse 200 gr de sucre en poudre et mélange jusqu'à ce que tout le sucre soit dissous : tu ne dois plus voir de petit grain de sucre. Laisse ensuite chauffer pendant 10 minutes.

3. Pendant que le mélange eau et sucre chauffe, fais bouillir de l'eau dans une bouilloire puis verse la dans un bocal. Fais bien attention à ne pas te brûler. Cette opération permet de bien chauffer ton bocal et d'éviter qu'il ne se casse à l'étape 4.

4. Une fois que ton bocal est bien chaud, mets des gants de cuisine et vide l'eau. Verse ensuite quelques gouttes de colorant alimentaire dans ton bocal, puis verse le mélange eau et sucre.

5. Prend un trombone, déplie le, et fais un petit crochet à ses deux extrémités. Pose un crayon en travers de l'ouverture du bocal. Accroche l'étoile que tu as faite avec le cure-pipe à l'un des crochets. Plonge l'étoile dans le liquide, et accroche le deuxième crochet au crayon. Attention : l'étoile ne doit toucher aucun des bords du bocal.

Au début de l'expérience, tu peux préparer le dispositif avec le trombone et regarder si tout tient bien.

Quand tu as rempli ton bocal avec le mélange d'eau et de sucre, tu peux plonger ton étoile dedans.

6. Attends plusieurs jours. Tu peux regarder régulièrement et voir les cristaux se former petit à petit. Au bout de 4 jours, tu devrais obtenir de beaux cristaux de sucre colorés. Tu peux sortir ton étoile du bocal pour mieux voir le cristal. Fais bien attention : c'est fragile !

Présentation de 40mcube

40mcube est un centre d'art contemporain qui réunit un espace d'exposition et un atelier de production d'œuvres. 40mcube est aussi un lieu de résidences d'artistes et un bureau d'organisation de projets dans le domaine de l'art.

40mcube travaille en collaboration étroite avec les artistes tout au long des étapes que sont la recherche, l'étude de faisabilité, le suivi technique et la fabrication des œuvres, jusqu'à leur présentation dans le cadre d'expositions monographiques et collectives, leur diffusion et leur médiation auprès du public.

Outre les expositions dans ses locaux, 40mcube présente des œuvres dans l'espace public et accompagne particuliers, entreprises, administrations, collectivités, établissements publics et privés, etc., dans la commande d'œuvres d'art.

Déroulement des visites

Les visites se font dans le respect des règles sanitaires. Le port du masque, le respect d'une distanciation physique d'un mètre et le lavage des mains à l'entrée du centre d'art sont obligatoires. Du gel hydroalcoolique est mis à disposition

Les visites durent entre 45 minutes. Elles sont adaptées à chaque groupe en concertation avec l'enseignant-e. Le médiateur-trice 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-e engagé-e dans un projet culturel.

- 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-e médiateur-trice 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-la médiateur-trice 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-elles ne sont pas de simples spectateur-trice-s mais deviennent des intervenant-e-s dans le discours qui peut être tenu sur les œuvres exposées.

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

Informations pratiques

Onanism Sorcery

Laura Gozlan

Exposition du 29.05.2021 au 28.08.2021

Vernissage le vendredi 28.05.21 de 14h à 20h

Commissariat et production : 40mcube

Visite préparatoire pour les enseignant-e-s :

Sur simple rendez-vous : Cyrille Guitard - mediation@40mcube.org / 02 90 09 64 11

Visite des groupes scolaires du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

40mcube

48, avenue Sergent-Maginot - 35000 Rennes

Contact : Cyrille Guitard - 02 90 09 64 11 - mediation@40mcube.org

Partenaires de 40mcube

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX

02 paris art