2. Les coups de cœur de la rédaction

Short list des short lists, les jeunes pousses (moins de 35 ans) que nous présentons ont toutes été repérées dans les pépinières que sont le Salon de Montrouge et «Dynasty». Double effet rafraîchissant garanti.

> est un peu la French Artists Academy. Car en juin à Paris, du Salon de Montrouge, qui présente 84 jeunes artistes vivant en France sélectionnés parmi 1500 dossiers, à «Dynasty», exposition organisée conjointement par le Palais de Tokyo et le musée d'Art moderne de la Ville de Paris avec 40 autres jeunes pousses, c'est bien à la recherche des nouvelles stars de l'art que sont invités les spectateurs. Chacune des deux manifestations n'a en effet d'autre objet que de valoriser des créateurs tout juste diplômés des écoles d'art. La liste de Montrouge proscrit par principe tout artiste déjà représenté par une galerie. «Dynasty» toutefois, où plusieurs artistes étaient présents lors de la précédente édition de Montrouge (Théo Mercier, Antoine Dorotte), a bizarrement inscrit dans sa sélection quelques jeunes artistes confirmés, parmi lesquels Camille Henrot aux vidéos proches du cinéma expérimental ou le duo Dewar & Gicquel avec leurs sculptures folk et bigarrées. Cela n'empêche que les deux manifestations révèlent bel et bien l'énergique fraîcheur d'un paysage artistique français plus varié dans ses formes et ses enjeux qu'il n'y paraissait. Car à côté d'une scène émergente néoconceptuelle, aux œuvres tournées vers la philosophie, sans doute plus cérébrales que visuelles, d'autres tout jeunes artistes explorent des veines plus extravagantes, plus pop et truculentes. De la peinture figurative criarde aux vidéos expérimentales réalisées

avec des bouts de bobines retrouvées (Rebecca Digne), des insectes qui produisent de la musique aux installations industrielles fantomatiques de Benoît-Marie Moriceau, les œuvres de la nouvelle génération ancrent leurs formes inventives dans des univers de références internationales.

Ce qui conduit à cet autre constat: les jeunes artistes vivant en France n'ont jamais été si cosmopolites! Venant de toute la France (de 15 régions différentes pour le Salon de Montrouge, comme si Paris n'était plus le centre de l'activité artistique en France), mais aussi d'Europe ou d'Asie, ou séjournant souvent à l'étranger, ces jeunes artistes sont pour la plupart familiers d'autres cultures. Leurs inspirations s'en ressentent qui vont de la bad painting allemande façon Daniel Richter à une peinture plus traditionnelle (Thomas Lévy Lasne fut l'assistant d'Hector Obalk), en passant par la tendance gothique, le graphisme, la BD ou la science. Par ailleurs, si la vidéo reste toujours un médium très prisé, le recours à la peinture, sur toile ou dans des installations plus chaotiques, est assez frappant ainsi que le développement de travaux sonores, techniques et poétiques à la fois. Reste que le chemin est encore long, et pour ces créateurs et pour les observateurs ou le public, avant que ne se dégagent véritablement des lignes esthétiques solides et durables. En attendant, vu la densité d'œuvres inédites exposées entre Montrouge et les deux grandes institutions parisiennes, tous les espoirs sont permis.

Fabrice Bousteau & Judicaël Lavrador

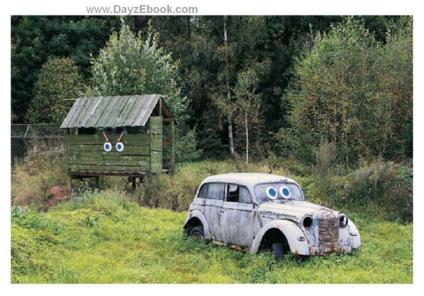
Farah Atassi CHAOS INTÉRIEURS

Ses intérieurs semblent nés des fantasmes des grands abstraits de l'histoire de l'art. Le fantôme de Mondrian les hante avec roideur. Mais la ruine s'est emparée d'eux: le pinceau la restitue en reprenant soudain sa liberté, farfouilleux dans un univers de lignes froides, laissant la peinture couler

et dégouliner comme si l'humidité s'était saisie des murs et promettait à cet univers privé d'êtres humains sa perte sourde. Les grandes toiles de Farah Atassi naissent d'un combat domestique entre une désuète géométrie des lignes et un chaos prêt à tout faire partir en mousse et en fougère. J. L.

- > Ci-contre: Bathroom 2009, huile et glycéro sur toile, 162 x 195 cm.
- Née en 1981, vit et travaille à Paris.
- Participe au Salon de Montrouge et à «Dynasty».

Théo Mercier UN BOULOT MONSTRE!

À travers ses photographies et ses installations, l'artiste voue un culte au bizarre, au déformé et au monstrueux. Soigneusement mises en scène, ses images louvoient du côté de la vanité kitsch avec fleurs séchées dans un vase cristallin, tête de poisson, pomme et ruban rouge.

D'autres, plus graphiques, avec des couleurs acidulées et une harmonie new age, montrent un monticule arc-en-ciel s'élevant d'un décor domestique. Les installations penchent, elles, vers une abstraction grotesque, entre

Freak Show et déconstruction. J. L.

- > Ci-dessus: Loose Your Eyes 2009, Lettonie, photographie sur plexiglas, 100 x 140 cm.
- > Ci-contre: Champignon Vanité 2009, technique mixte, haut. 180 cm.
- Né en 1984, vit et travaille à Paris.
- Participe à «Dynasty».

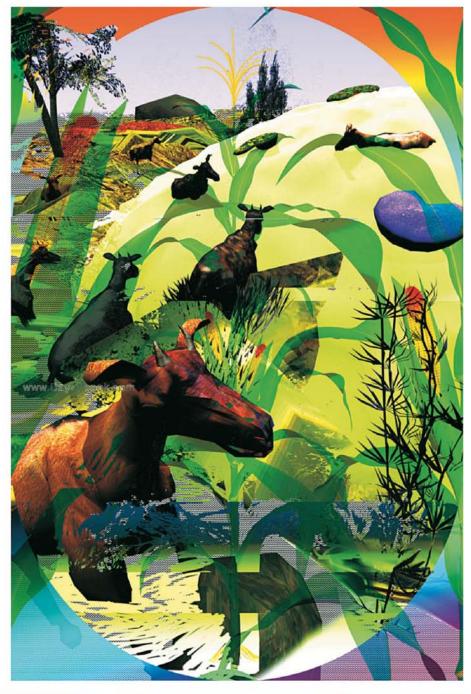
Bertrand Dezoteux LA SECOND LIFE DES BÊTES

Formé à l'école du Fresnoy, ce jeune artiste en passe par la vidéo, et notamment le film d'animation, pour mettre en scène un univers à la fois futuriste et cocasse. Le Corso (2008) se présente ainsi

comme un «documentaire animalier en 3D», adoptant le point de vue des animaux. Un troupeau bigarré et baroque file à la rencontre de poissons parlants, avant que tout ce petit monde ne devienne bientôt encore plus fantasque avec des mutants mythologiques, dérivés des avatars qui peuplent Second Life. J.L.

- > Ci-contre: Le Corso 2008, vidéo d'animation, 14 min.
- > Ci-dessous : Biarritz 2010, vidéo, 18 min.
- Né en 1982, vit et travaille à Bayonne.
- Participe à «Dynasty».

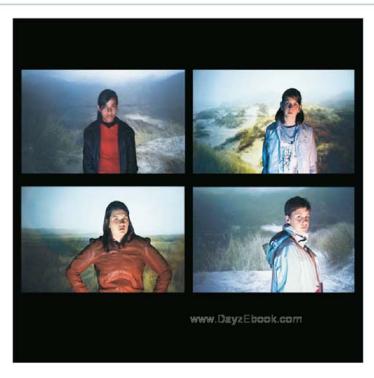

Éléonore Saintagnan LA VIE DES AUTRES

Qui les écouterait? Un ivrogne aux blagues racistes, une poétesse protubérante, des ados décontenancés par le regard qui se porte sur eux? Qui les regarderait, ces héros souterrains du quotidien, ces êtres qui ne savent réclamer la lumière? Éléonore Saintagnan braque sa caméra sur ceux que quiconque négligerait, et elle sait faire émaner d'eux un éclat qui irradie ses

images vidéo. Passée par Le Fresnoy après s'être formée au documentaire de création à Grenoble, cette artiste et critique trentenaire sait merveilleusement approcher autrui comme s'il s'agissait d'un poème en prose. E. L.

- > Ci-contre : Le Cercle 2009, vidéo, 10 min, projection en boucle.
- Née à Paris le 31 décembre 1979, à minuit
- Participe au Salon de Montrouge.

Antoine Dorotte HÉROÏQUES FANTAISIES

Un Dark Vador qui se fait harakiri de son sabre laser, une Musidora happée par sa planche de surf, des vahinés gravées sur une serviette de plage... Antoine Dorotte se plaît à malmener ces mille références issues de la BD, du cinéma ou de la publicité. Aquatinte, eau-forte ou Caran d'Ache...

Diplômé des Beaux-Arts de Quimper, ce lauréat du Salon de Montrouge 2009 met le dessin dans tous ses états, croqueur compulsif qui aime à jouer des mots comme des images à travers des titres aux allures de mots tiroirs — *Pop Pin Up, Darkarakiri* jusqu'à *Point de vue image du monde*, qui offre un affriolant fessier féminin en guise d'origine du monde. **E. L.**

- > Ci-contre: Maximilienne dans l'état 2010, eau-forte sur zinc, 195 x 70 cm.
- Né en 1976, vit et travaille à Rennes, représenté par la galerie ACDC, Bordeaux.
- Participe à «Dynasty».

Florian Pugnaire & David Raffini ÉLOGE DE LA DESTRUCTION

Casse-pipe, que présentent ces deux artistes, est un film de guerre décalé et parodique, long de 40 minutes. Au début, un personnage se livre à corps perdu dans la reconstitution d'une bataille napoléonienne. Ensuite, ça se corse. Notre soldat s'égare et se retrouve seul au monde, perdu dans la jungle... Pugnaire & Raffini avaient déjà exposé, l'an dernier au Palais de Tokyo puis à la Villa Arson de Nice, la carrosserie d'une 2CV qui se retractait très lentement sous la pression d'un vérin placé à l'intérieur. Une esthétique du chaos froid. J. L.

> Ci-contre: Casse-pipe 2010, vidéo, 40 min.

Florent Pugnaire, né en 1980, vit et travaille à Nice. David Raffini, né en 1982, vit et travaille à Piedigriggio (Haute-Corse). Participent à «Dynasty».

Hugo Schüwer Boss RECYCLEUR D'ABSTRACTIONS

Diplômé des Beaux-Arts de Besançon, Hugo Schüwer Boss pratique une abstraction «trouvée». Autrement dit, tout en s'appuyant sur les codes et les compositions de la grande histoire moderne

de l'abstraction, ses toiles puisent en fait dans le réel les formes qu'elles arborent. Une cible jaune et rouge est ainsi titrée Mediavision, renvoyant immédiatement au logo publicitaire qui apparaît habituellement sur les écrans de cinéma après les publicités. Une manière de montrer comment l'abstraction a infiltré notre paysage visuel et de la récupérer après coup, pas tout à fait dans le même état. J. L.

> Ci-contre : Mediavision 2009, acrylique sur toile, diam. 120 cm.

Né en 1981, vit et travaille à Besançon.

Participe au Salon de Montrouge.

Mathieu Cherkit UNE FIGURATION QUI S'AFFOLE

Diplômé des Beaux-Arts de Nantes, Mathieu Cherkit réalise de grandes peintures à la fois pop de par leur palette et plutôt réalistes puisqu'elles mettent en scène des intérieurs domestiques très identifiables. Le point de vue frontal jette cependant un froid. Les lignes paraissent

aussi finalement s'assouplir jusqu'à tanguer et prêter aux objets une stabilité très aléatoire. J. L.

Ci-contre: Vanessa 2010, huile sur toile, 130 x 130 cm.

- Né en 1982, vit et travaille à Saint-Cloud.
- Participe au Salon de Montrouge.

www.DayzEbook.com

Aurélien Mole & Julien Tiberi

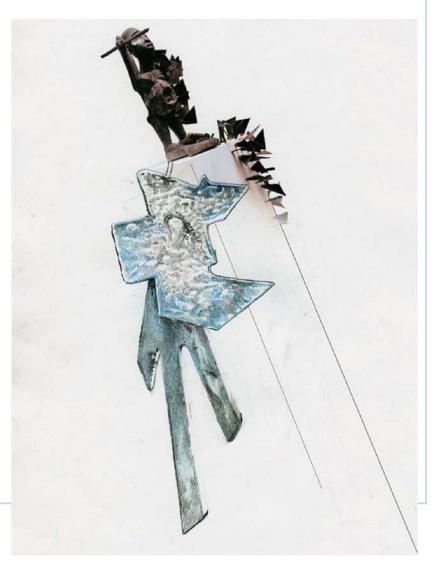
UNION LIBRE ET CONCEPTUELLE

Ces deux artistes, comme beaucoup aujourd'hui, s'associent ponctuellement tout en menant chacun une carrière en solo. Julien Tiberi travaille notamment les formes et les usages du dessin et Aurélien Mole ceux de la photographie. Chacun envisage l'art d'une manière conceptuelle, s'attachant autant au résultat qu'au processus de fabrication qui y mène. Leur collaboration prend ainsi à Montrouge leur dossier de candidature pour point de départ et point d'arrivée. Une manière de mettre en abyme les circuits de diffusion d'une œuvre. J. L.

- > Ci-contre: 55 [détail] 2010, technique mixte.
- Aurélien Mole, né en 1975, vit et travaille à Paris. Julien Tiberi, né en 1979, vit et travaille à Marseille.
- Participent au Salon de Montrouge.

Mohamed Bourouissa

SORTIR DES QUARTIERS DE L'ISOLEMENT

Prendre «la banlieue en tant qu'objet conceptuel»: telle est la lourde mission que s'est assignée le jeune artiste, qui a réalisé récemment une œuvre-dialogue à partir de vidéos filmées par un détenu de sa connaissance à l'aide de son téléphone portable. Émeutes et drapeaux arrachés, boxeurs tatoués, halls d'immeubles en tension... Dans ses photographies se rejouent les clichés du genre, à une

différence près : Mohamed Bourouissa les maîtrise et les met en scène, se plaisant à y infiltrer des références aux compositions de grands maîtres comme Delacroix ou Jeff Wall. De là à voir en lui un peintre d'histoire contemporaine? E. L.

- > Ci-dessus: Série «Temps mort» 2008-2009, vidéo, 18 min.
- Né en 1979, vit et travaille à Paris.
- Représenté par la galerie les Filles du Calvaire, Paris.
- Participe à «Dynasty».

Raphaëlle Ricol MUTANTS DERNIER CRI

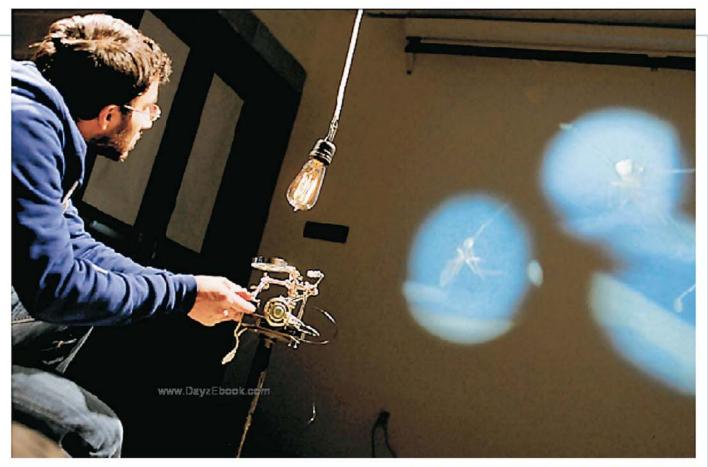

Un masque de mort vomissant une déité démembrée, des souris pendues entre des pattes d'éléphant, un homme à la perruque de rats ravagée... Les acryliques de Raphaëlle Ricol s'acharnent sur le monde, en faisant surgir des créatures effrayantes. Matières chargées, violence de la couleur, volumes marouflés, sourires carnassiers: sa peinture à vif

ne saurait laisser indifférent, inspirée par la bande dessinée autant que par l'œuvre au noir de Goya. Un univers de mutants viscéraux, où la rage s'emporte dans une gestuelle rapide. S.J.

- > Ci-contre: Sans titre 2009, acrylique sur toile, 195 x 130 cm.
- Née en 1975 à Lyon, vit et travaille à Paris.
- Représentée par la galerie Polad Hardouin.
- Participe à «Dynasty».

Robin Meier VIRTUOSE DU SON BIOTECH

Intellectuel de la musique, philosophe du son, ce compositeur suisse tout juste trentenaire s'est fait remarquer dans le monde de l'art contemporain en travaillant avec Giraud & Siboni sur leur armée de Dark Vadors : c'est lui qui leur a donné cette âme bruitiste, souffle de musique décomposée. Cultivant une approche biologique des systèmes informatiques, il collabore aussi bien à l'Ircam qu'à Radio France, multipliant concerts, performances ou installations. Un enfant

de Pierre Henry qui ignore les frontières, et s'amuse à parler aux poissons éléphants par le truchement d'une machine intelligente et à titiller le système nerveux des moustiques. E. L.

- Né en 1980, vit et travaille à Paris.
- Participe à «Dynasty».

> Robin Meier et un moustique mâle photographiés au laboratoire d'entomologie de l'université du Minnesota

les expositions

«Dynasty»: sous ce titre quelque peu flambeur, le Palais de Tokyo et le musée d'Art moderne de la Ville de Paris conjoignent leurs efforts pour faire briller le travail de 40 artistes émergents installés en France. Une démarche prospective déjà adoptée par «Notre histoire» au Palais en 2006, et par les Ateliers à l'ARC dès 1977, mais qui joue ici d'un effet de contraste: les artistes présentent une proposition différente dans chacune des deux institutions, manière de ne pas réduire leur travail à un seul aspect.

 «Dynasty» du 11 juin au 5 septembre au Palais de Tokyo & au musée d'Art moderne de la Ville de Paris/ARC

11 & 13, avenue du Président Wilson • 75016 Paris 01 47 23 54 01 • www.palaisdetokyo.com 01 53 67 40 00 • www.paris.fr

Mille dossiers en 2009, plus de 1500 en 2010. Le Salon de Montrouge en est à sa 55° édition mais a su trouver un nouveau souffle, sous l'impulsion de Stéphane Corréard. Véritable pépinière de nouveaux artistes, il rassemble jusqu'au 2 juin près de 90 artistes, tous médiums confondus. Profitez des derniers jours pour sentir les tendances artistiques de demain. Et du lieu. L'édition 2011 devra en effet déménager : l'immense «Fabrique» où le Salon s'est installé cédera bientôt sa place à des bureaux du Crédit Agricole.

■ Salon de Montrouge jusqu'au 2 juin à la Fabrique

jusqu'au 2 juin à la Fabrique 51, avenue Jean Jaurès 92120 Montrouge • 01 46 12 75 70 www.ville-montrouge.fr

réagissez!

Pour contacter les auteurs de ce dossier, merci d'adresser vos e-mails à courrier@ beauxartsmagazine.com