

第8回金沢アートグミ企画公募

PAUL, HOMMAGE AND YUMI TAKEUCHI

杵杵採集に

行方来ます

2023年12月9日(土) - 2024年1月14日(日)

会場 | 金沢アートグミ (金沢市青草町88番地北國銀行武蔵ヶ辻支店3階)

10:00 - 18:00 入場無料 水曜定休 ※12月27日(水) - 1月5日(金)は休み

ART GUMMI KANAZAWA

主催 認定NPO法人金沢アートグミ 協力 46000株式会社

(I'm) off to collect materials (材料採集に行ってきます)

Le titre de l'exposition : *(I'm) off to collect materials* (Je pars à la recherche de matériel) est issu d'une lettre laissée sur la table un matin par mon père. L'étrange suite de mots "recherche de matériel" écrite dans une calligraphie familière a longtemps flottée dans mon esprit.

Quelqu'un est en train d'aller quelque part à la recherche de quelque chose. Est ce que le matériel est quelque chose de tangible ou s'agit il de quelque chose d'informel comme une pensée ou des souvenirs ?

Mais j'étais certaine que mon père, un professeur d'art à l'école primaire à cette époque, était allé soit dans la forêt soit à la mer à la recherche de quelque chose qu'il pourrait utiliser pour réaliser des œuvres avec ses élèves.

Il y a quelques années, alors en France, Paul m'avait parlé de sa grand mère qui perdait peu à peu la mémoire, me disait que son esprit où elle avait passé tellement de temps était comme une forêt d'une densité extrême, et qu'elle se promenait dans cet espace se perdant dans ses innombrables souvenirs et mémoires perceptives.

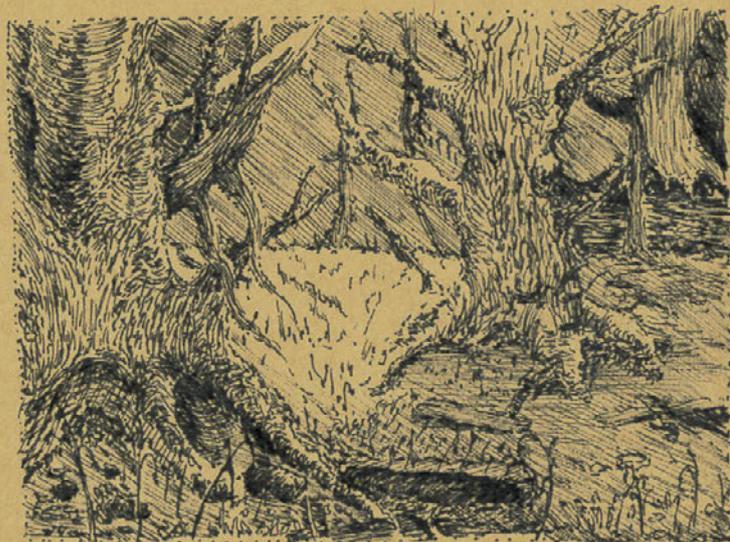
Dans la forêt, les plantes absorbent les nutriments du sol, leurs organes génitaux pointant vers le ciel, comme un miroir inversé du corps humain. Depuis les temps anciens, la forêt est un lieu relié à un autre monde, "l'autre monde", et j'ai pensé que les choses intangibles, telles que les souvenirs et les rêves, peuvent retourner dans un lieu comme la forêt après que notre corps se soit éteint.

Cette exposition a été rendue possible grâce au soutien de nombreuses personnes.

Nous remercions particulièrement le curateur de cette exposition Vincent Verlé qui a travaillé avec nous sur toute la durée de ce projet, le personnel de la Kanazawa Art Gummi et Mme Ueda qui nous ont aidés à planifier l'exposition, M. Saito et Mme Hosokawa de la Résidence CORN, les membres du personnel du Kanazawa Art Council, le Pr. Haruki Takahashi de l'école des Beaux-Arts de Kanazawa, les participants au tournage de Campfire. M. Mashiko et Mme Gomi pour leur soutien, M. Mignon pour ses conseils avisés, mes parents Hitoshi et Yuriko, Kurumi Nakamura et Yukari Kawada pour leur performance lors du vernissage.

Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont participé à notre projet.

Yumi Takeuchi et Paul Hommage

Scénographie de l'exposition :

L'exposition (*I'm off to collect materials* (材料採集に行ってきます)) se concentre sur la relation entre spectateur, imaginaire et perception de la nature. À l'instar de l'Hétérotopie de Michel Foucault, la scénographie permet au visiteur d'aborder un espace qui obéit à ses propres règles, où les oeuvres sont interconnectées et où sa configuration se trouve constamment remise en question par les déplacements d'air produits par les corps des visiteurs.

De cette manière, la scénographie proposée vise à élaborer un espace où les choses invisibles telles que les souvenirs et les rêves humains prennent vie. Le point de départ de notre réflexion sur la création d'un espace hétérotopique se porte sur les interconnexions entre de nouveaux imaginaires et le monde du vivant, ainsi que sur la porosité qui existe entre différents mondes de penser.

L'élaboration de cet espace a donc pour vocation de faire coexister différentes disciplines à l'instar de la fusion des représentations des écosystèmes tout en faisant apparaître les activations produites par les spectateurs. Afin de guider et d'ouvrir ces interactions, nous avons collaboré avec deux performeuses en leur proposant d'incarner le rôle de Chaman afin qu'elles tissent, via leur performance, des liens entre les différents mondes qui apparaissent dans l'espace d'exposition.

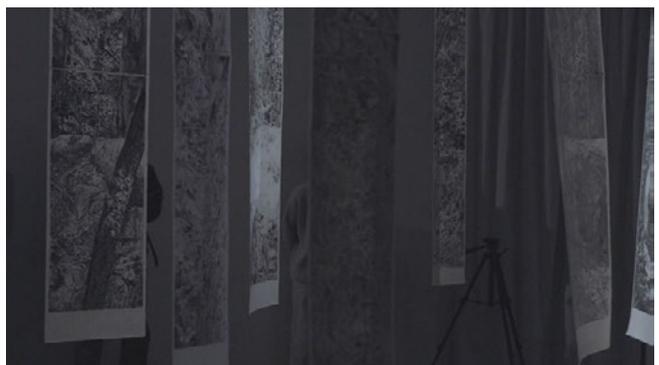

1. *Les lisières*

Installation, série de monotypes
450 x 180 x 300 cm
Encre sur papier japonais kozo et ganpi

Les lisières est une installation composée d'une série de monotypes sur divers papiers japonais. Il s'agit d'une représentation graphique présentant l'entrée d'une forêt imaginaire composée d'une multitude de fragments réalisés sur des formats de papier différents. Ces fragments sont détachés les uns des autres mais couvrent une surface continue. Le paysage est visible à partir d'un point de vue unique qui s'anamorphose lorsque l'on s'en approche.

L'installation propose de porter un autre regard sur la nature et ses représentations, l'image se reconfigurant en fonction du point de vue et des mouvements du spectateur. Il s'agit d'un espace entre deux mondes questionnant la perception de celui qui traverse l'œuvre.

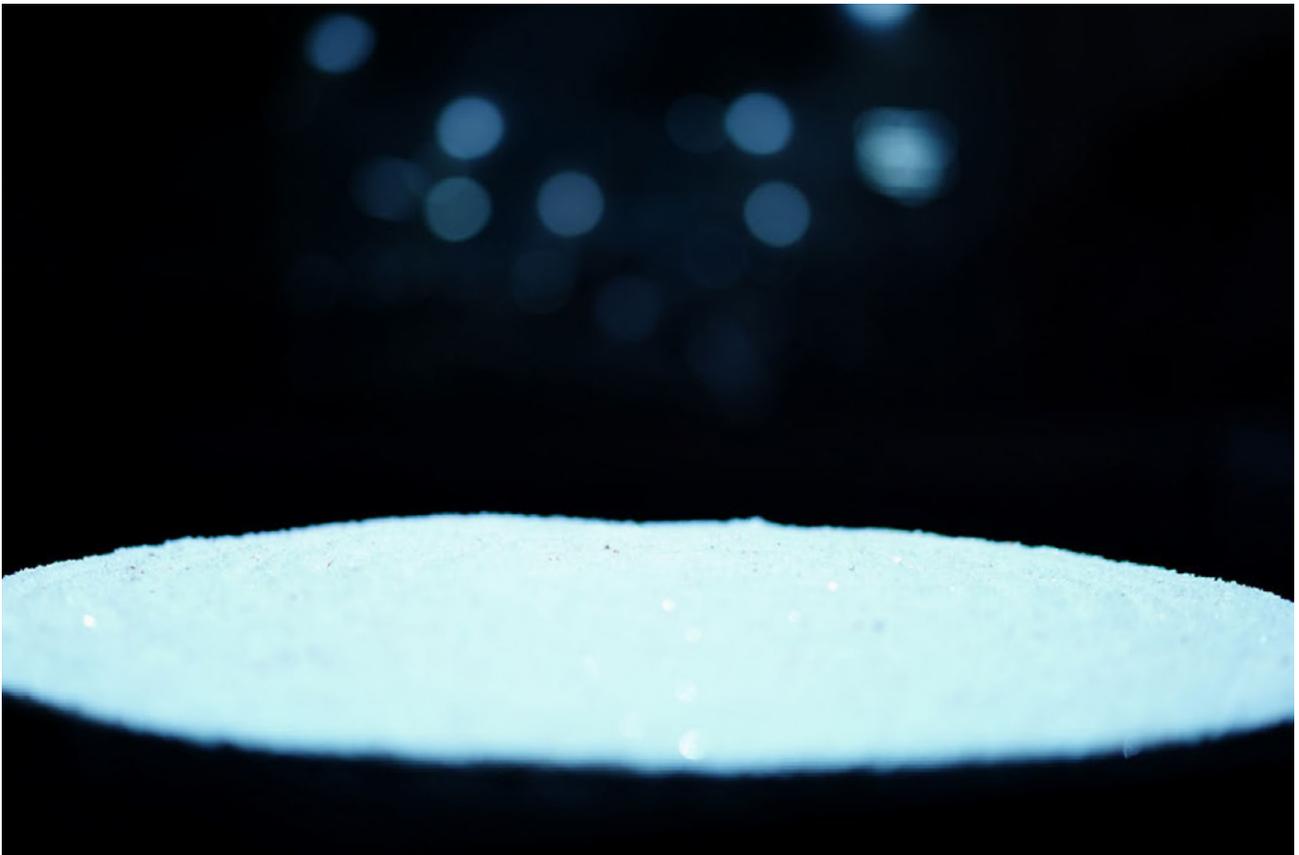

2. *Fragment de la forêt*

Installation vidéo

Vidéoprojection sur fragments de calcaire d'Akiyoshidai
7'13''

L'installation vidéo *Fragment de la forêt* donne à voir la constante métamorphose de formes végétales qui se meuvent au gré du vent dessinant d'étranges dieux à mi-chemin entre des plantes et des animaux. La surface écran qui sert de support à la vidéoprojection est composée de fragments de calcaire issus de la montagne d'Akiyoshidai dans la préfecture de Yamaguchi au Japon où ont été tournées la vidéo et donne une matérialité particulière à l'image.

3. Autel votif

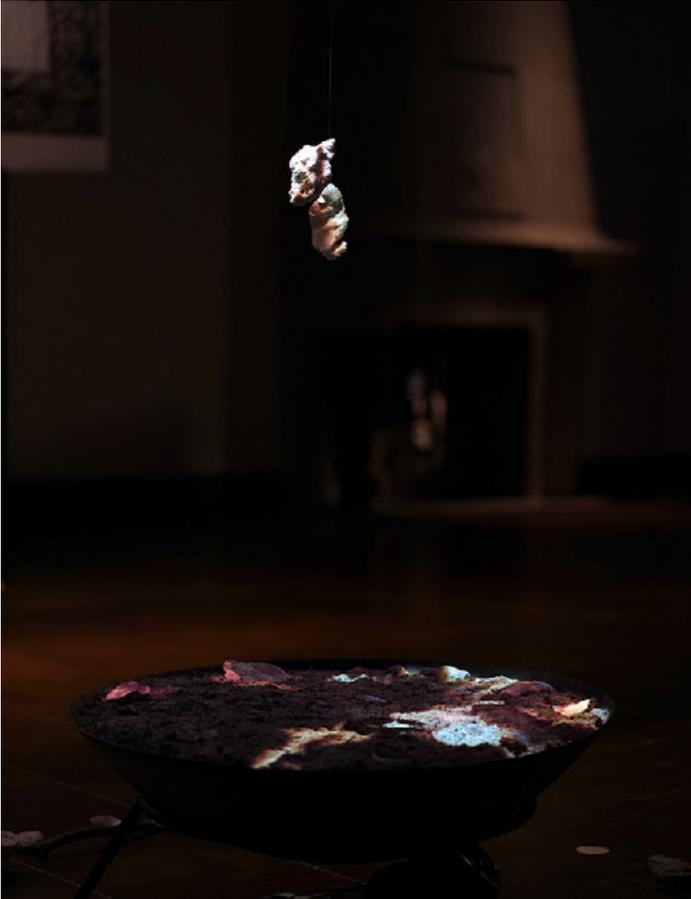
Installation, cendre, coquillages
céramique, bois flotté, nylon
taille variable

Cette installation vient faire écho à la pièce *Ceremony of campfire*. Elle est disposée à l'entrée de l'espace d'exposition et se compose de divers objets fabriqués ou ramassés sur la plage et dans la forêt.

L'installation évoque à la fois les portes shintoïstes (Mon) présentes à la bordure d'espaces naturels et un autel qui serait dédié à une entité naturelle et sur lequel les voyageurs déposeraient un objet avant de traverser la lisière qui se situe entre deux mondes.

4. Ceremony of fire

Installation vidéo, vidéo-projection sur cendre, foyer en fonte de 66 cm de diamètre, céramique 28'48''

Ceremony of fire est une installation vidéo réalisée en collaboration avec des habitants de Nancy et de Kanazawa. Elle prend son origine dans une tradition du Japon du IXe siècle, où les habitants des villages se racontaient les rêves perçus la nuit précédente, afin de décider des actions à mener dans le futur. Ces moments de partage qui devaient aboutir à des actions au quotidien, faisaient suite à des visions au carrefour du réel, de l'invention et du souvenir brouillé.

La vidéoprotection présente à la fois différents rêves racontés par les participants aux deux cérémonies ainsi que les rapports qu'entretiennent les participants au monde onirique.

L'installation prend la forme d'un cercle rituel composé d'objets récoltés sur la plage, d'urnes, de réalisations en céramiques et de morceaux de bois calcinés, entourant ainsi les restes du feu de camp sur lequel sont projetés le souvenir des ces deux cérémonies.

5. Komorebi

Série de monotypes et gravures à l'eau-forte
96 x 61 cm,
Encre sur papier japonais Tokudi et Awagami kozo,
bois, nylon, aimants

Komorebi est un terme japonais signifiant la lumière du soleil filtrant à travers le feuillage des arbres. La série de monotypes suspendue dans l'espace évoque un chemin à parcourir où les représentations de plus en plus sombres des forêts traversées en France et au Japon, mènent à la caverne où naît et meurt le soleil. Elle représente une entrée dans un monde fantasmagorique, où songes et souvenirs s'entrecroisent.

La légèreté des papiers et leurs mouvements qui suivent les déplacements des corps remémorent l'immanence des liens qui nous unissent au vivant.

6. Totem

Série de monotypes

288 x 61 cm

Encre sur papier japonais Tokudi, bois, nylon,
aimants

Deux monotypes bleus flottent dans l'espace et oscillent au passage des spectateurs.

Ces deux totems amalgament des éléments issus de la productivité humaine avec des débris issus de la nature. Se mêlent ainsi au sein de ces deux représentations, des bouteilles en plastiques, des éléments de décoration, des déchets rejetés par la mer, des pots en céramique, des branchages, de la fumée, des fougères et des algues.

Aux deux extrémités de ces monotypes se trouvent deux réceptacles, une coloquinte abritant des humains autour d'un feu et un pot abritant une forêt inversée.

Ces deux objets imaginaires présentent une rencontre entre activité humaine et non-humaine.

7. Mikawa forest

Installation vidéo, vidéo-projection sur Ingres vergé, fusain, bois

39'18"

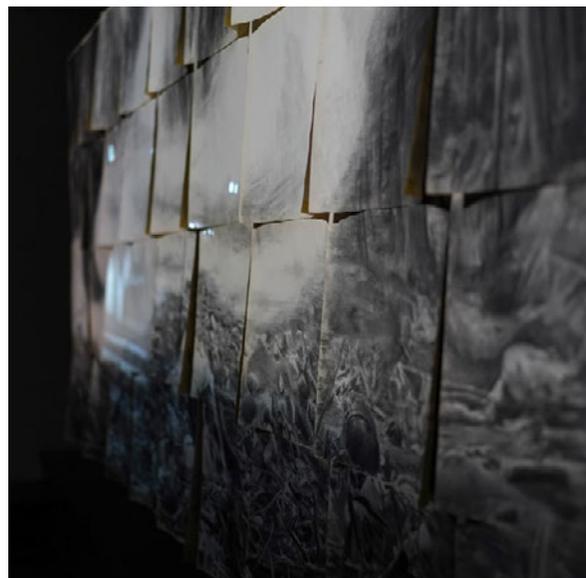
Mikawa est le nom d'une ville située dans la partie ouest du Japon. Elle fait partie de la préfecture d'Ishikawa où nous avons vécu avant de venir à Nancy. En 2017 nous sommes allés sur les rives de Mikawa avec le père de Yumi : « Hitoshi », pour chercher des matériaux pour son activité.

C'était toujours Hitoshi qui nous conduisait au bord de la mer, à la forêt, à la campagne et plus généralement dans des environnements éloignés des activités humaines.

Ces courts voyages se déroulaient chaque week-end. Ils sont à présent une multitude de fragments mémoriels où dans un défilement constant les lieux traversés se superposent.

Le dessin écran constitutif de cette pièce devait à l'origine du projet représenter une forêt, mais après une recherche dans nos archives, notre mémoire et nos photos, c'est ce paysage d'un Mikawa brumeux qui a émergé.

Nous nous sommes rendu compte par la suite que même si nos images de Mikawa sont des paysages maritimes, notre représentation de la plage est plus constituée de bois flotté, de matériaux et de débris divers que de coquillages, de sable et de pierres.

Performance

Effectuée par Nakamura Kurumi et Yukari Kawada

23''

Dans le cadre de l'exposition (I'm) off to collect materials (材料採集に行ってきます), nous avons collaboré avec le duo de performeurs composé de Nakamura Kurumi et de Yukari Kawada. La performance qui en a résulté avait pour vocation non seulement d'animer un espace au sens étymologique du terme mais plus encore de guider les personnes présentes dans l'espace, les faisant advenir non plus en tant que seul spectateur mais également en tant qu'acteurs cohabitant de manière éphémère dans un lieu.

Ainsi, les mouvements impulsés par la danseuse avaient le double rôle d'inviter les personnes présentes à se déplacer dans l'espace multipliant ainsi les points de vue et la disposition des corps dans l'espace tout en activant les œuvres, en les déplaçant, en devenant de son corps un récepteur de lumière mobile, altérant les images vidéos projetées dans l'espace. La partie sonore de la performance quant à elle, accompagnait à la fois les récits des rêves diffusés dans l'espace tout en dialoguant par son rythme avec les déplacements des corps des spectateurs et de la danseuse.

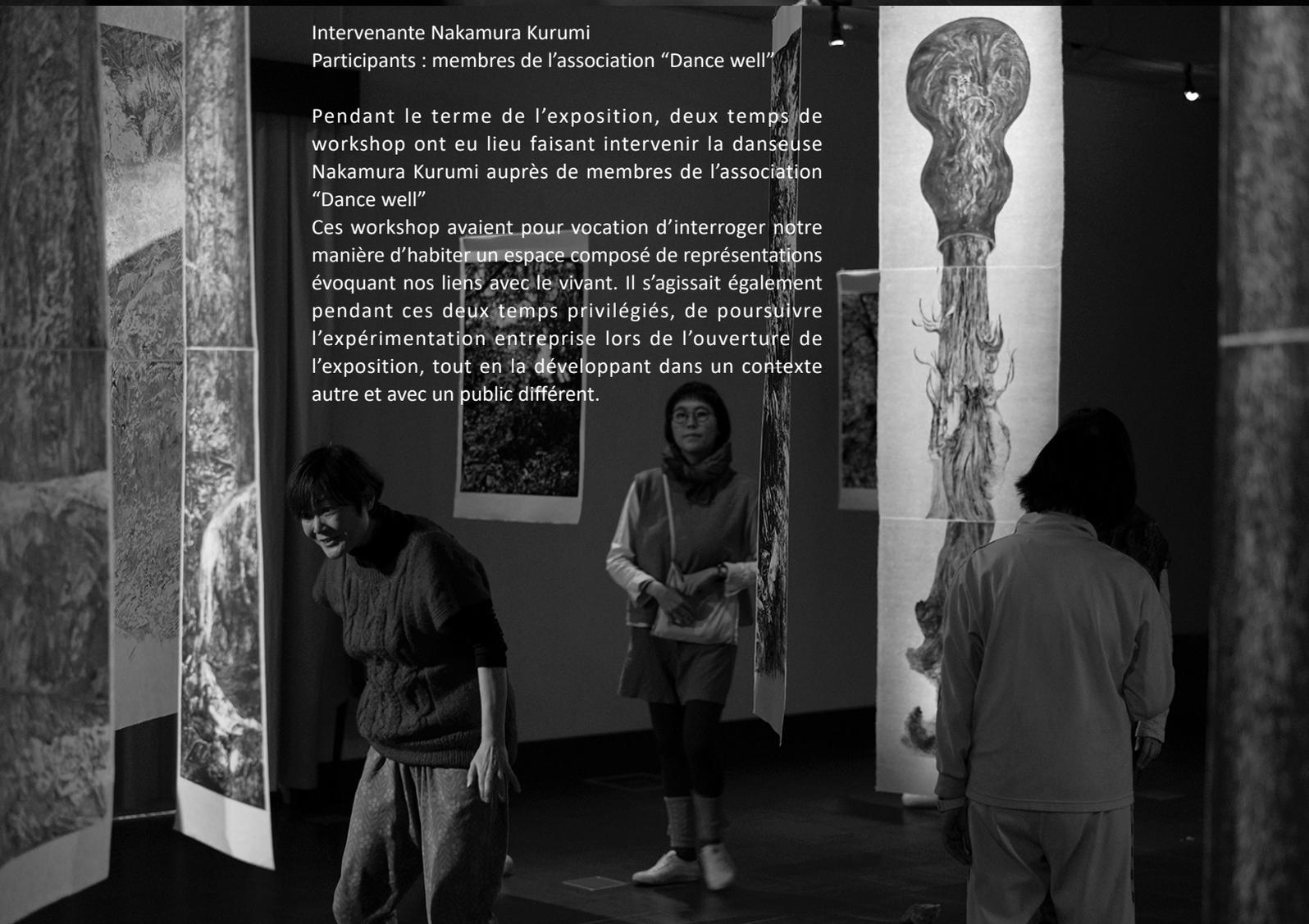
Workshop Dance Well Ishikawa

Intervenante Nakamura Kurumi

Participants : membres de l'association "Dance well"

Pendant le terme de l'exposition, deux temps de workshop ont eu lieu faisant intervenir la danseuse Nakamura Kurumi auprès de membres de l'association "Dance well"

Ces workshop avaient pour vocation d'interroger notre manière d'habiter un espace composé de représentations évoquant nos liens avec le vivant. Il s'agissait également pendant ces deux temps privilégiés, de poursuivre l'expérimentation entreprise lors de l'ouverture de l'exposition, tout en la développant dans un contexte autre et avec un public différent.

Remerciements :

Cette exposition a été rendue possible grâce au soutien de la Kanazawa Art Gummi, du Kanazawa Art Council et de la ville de Nancy ainsi que de nombreuses personnes.

Nous remercions particulièrement Vincent Verlé qui a effectué la curation de cette exposition, et qui nous a suivi activement tout au long de ce projet.

Nous adressons également nos sincères remerciements pour leur précieuse aide à toutes les personnes ayant participé à la réalisation de ce projet d'exposition :

Le personnel de la Kanazawa Art Gummi et Mme Ueda

Les membres du Kanazawa Art Council

M. Saito et Mme Hosokawa de la résidence d'artistes CORN

Le personnel de l'atelier Yuwaku Forest of Creation

Mme Nakamura et Mme Kawada pour leur performance à l'ouverture de l'exposition

Pr. Takahashi du Kanazawa College of Art

Les participants au tournage de Ceremony of fire

M. Mashiko et Mme Gomi pour leur soutien matériel

M. Mignon pour ses précieux conseils

Les parents et le frère de Yumi, Hitoshi, Yuriko et Shingo Takeuchi pour leur aide constante et précieuse.

Les parents de Paul, Danièle et Franck pour leur soutien indéfectible.

Nous tenons à remercier à nouveau chaleureusement tous ceux qui ont participé de près ou de loin à notre projet.

