

CELEMANIA

28e ATELIERS INTERNATIONAUX DU FRAC
DES PAYS DE LA LOIRE
>>> UNE SCÈNE MEXICAINE

exposition du 27 novembre 2014
au 1er février 2015

commissaire invitée : DANIELA PÉREZ

artistes invités :

DIEGO BERRUECOS, SANTIAGO BORJA,
ANDREA CHIRINOS, CYNTHIA GUTIÉRREZ,
GABRIEL ROSAS ALEMÁN, JORGE SATORRE

résidence du 29 septembre
au 28 novembre 2014

vernissage le mercredi 26 novembre

avec le soutien exceptionnel de la
Région des Pays de la Loire

contact presse :

Emmanuelle Martini

02 28 01 57 60

communication@fracdespaysdelaloire.com

Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye, boulevard Ampère,
44470 Carquefou / T. 02 28 01 50 00
www.fracdespaysdelaloire.com

À l'instar des chercheurs qui reconstruisent l'histoire à partir de fragments du passé et du présent, les artistes contemporains s'attachent à manipuler, interpréter, explorer des événements actuels qui se singularisent par leur inachèvement, car ils sont envahis de trous noirs donnant lieu à de multiples interprétations.

Un tel intérêt est peut-être lié à la possibilité qui nous est donnée aujourd'hui d'enregistrer une bonne partie de ce qui nous entoure, ce qui n'existait pas auparavant. À moins qu'il ne soit lié à la façon dont est restructurée l'information, selon l'importance que lui donne celui qui analyse ou collecte les données.

L'Histoire retient des événements pouvant dater d'hier comme d'il y a deux siècles – ces derniers étant parfois subjectifs, comme la création et la consécration – qu'ils soient ou non consignés par écrit. Cependant, les spéculations des artistes, basées sur leurs recherches un peu obsessionnelles, créent les récits fondateurs de ce processus d'investigation. L'ensemble des rumeurs, des contradictions, et surtout des questionnements, ouvre le champ de la perception à de possibles restitutions, réinterprétations, re-créations et relectures des pages manquantes.

>>>

J'ai entendu parler récemment – et pour la première fois – d'une histoire tragique survenue au nord du Mexique, dans l'état du Coahuila.

Le 9 septembre 2007, une terrible explosion se produisit à Celemania, gare ferroviaire construite il y a plusieurs décennies pour faciliter le va-et-vient occasionné par l'extraction de minéraux dans le désert. L'activité économique de la petite bourgade étant aujourd'hui tout autre, la route fédérale 30 est désormais la principale voie de communication avec les agglomérations proches.

C'est sur cette route qu'un camion transportant 22 tonnes de dynamite percuta une voiture, provoquant un incendie, la mort de trois personnes et en blessant gravement deux autres. Les habitants de Celemania accoururent pour les secourir, dont un photographe reporter qui filma aussitôt l'accident, les gens venus aider, et ceux qui se contentaient

d'observer la scène depuis le bas-côté.

Une deuxième violente explosion eut lieu quelques minutes plus tard, entraînant la mort de tous ceux qui se trouvaient là : plus de 30 personnes décédèrent, parmi lesquelles le photographe. Un tronçon de route disparut, laissant un trou noir, béant, de 20 mètres de diamètre.

Un policier arriva sur les lieux après la seconde explosion, et prenant conscience de l'ampleur du drame, filma la scène à l'aide de son propre appareil. Et il découvrit, miraculeusement intacte, la caméra contenant les photographies prises par le journaliste. Il visionna sur-le-champ les images de l'enregistrement effectué quelques minutes plus tôt... Ce fait se transforma instantanément en histoire, qu'il faudrait reconstituer en suivant la genèse d'une séquence d'informations.

De cette histoire authentique, documentée à la manière d'une fiction et dont il ne reste aujourd'hui que des images figées sans repères temporels, le policier (et tous ceux qui prirent ensuite part à l'enquête) échafauda de nombreuses hypothèses, basées sur la documentation existante et les lacunes qu'elle présentait.

Les projets des six artistes invités en résidence par le Frac des Pays de la Loire, en 2014 – Diego Berruecos, Santiago Borja, Andrea Chirinos, Cynthia Gutiérrez, Gabriel Rosas Alemán, Jorge Satorre – sont sans lien avec le récit qui précède. Au terme de la résidence, l'exposition présentée au public ne sera pas non plus corrélée à cette thématique dramatique.

En revanche, la mise en œuvre – directe ou indirecte – de stratégies, de formes et de supports divers permettra de comprendre une démarche consistant à aborder des situations, des conditions, des histoires, ou des événements lointains sous plusieurs angles, et à les compléter temporairement. La réflexion et les solutions mises en œuvre par les artistes leur permettront d'explorer des contextes irrésolus produisant, plus qu'une vérité ou une fiction, un champ imaginaire de reconstitution symbolique.

Compte tenu de l'espace temporel de la résidence, le catalogue se présentera

comme un journal de ces *works in progress*, et servira précisément de plateforme de réflexion et de recueil d'éventuelles contradictions. Par le déplacement des méthodes de chaque artiste, et les logiques communes mises en place, des univers troublants surgiront, tant sur le plan intellectuel, créatif, que sur celui de la performance.

Daniela Pérez

Région
PAYS DE LA LOIRE

INSTITUT
FRANÇAIS

PLATFORM

Le Frac des Pays de la Loire bénéficie du soutien de l'État, Direction régionale des affaires culturelles et du Conseil régional des Pays de la Loire.

-

Visuel :

Leopoldo Ramos, Celemania, Mexique. © El Siglo de Torreon

Diego Berruecos

Né en 1979 à Mexico - Vit et travaille à Mexico

Au cours des dernières années, le travail de Diego Berruecos s'est développé autour de longues recherches aboutissant en de minutieuses critiques sociales et politiques. Formé en photographie, l'artiste a entamé en 2006 une série d'études sur l'histoire contemporaine mexicaine du Mexique, en prenant pour point de départ l'information publique et accessible à tous. Cette information devant normalement permettre à chacun de décrypter les composantes du pouvoir politique mexicain, Diego Berruecos tente de saisir les évolutions de la société telles que l'on peut les observer.

Ses récentes expositions ont permis à Diego Berruecos de produire d'importantes archives en compilant des documents de différentes provenances, ainsi que des images abstraites ouvertes à de multiples interprétations, du passé comme du présent, et laissant la place à une incertitude quant au futur. Parmi ses récentes expositions individuelles, on a notamment pu observer *El uso político del fenómeno solar*, 2013

Santiago Borja

Né en 1970 à Mexico - Vit et travaille à Mexico

Le travail artistique de Santiago Borja repose sur la juxtaposition de valeurs culturelles distinctes, issues de périodes historiques et de lieux géographiques variés qui, lorsqu'elles sont mises en relation diversifient la perception de la réalité actuelle à travers le concept du patrimoine. Le travail de l'artiste consiste donc à élaborer un raisonnement critique de la modernité s'inscrivant au croisement de l'architecture contemporaine et de l'ethnologie. Santiago Borja s'attache à présenter la nature d'une pensée magique afin de provoquer un questionnement autour de thèmes apparemment occultes. Même s'ils ont désormais perdu leur valeur symbolique, les artisanats traditionnels, parfois utilisés comme objets rituels, sont aujourd'hui des éléments essentiels pour interroger le mysticisme, ou d'authentiques ou imitatives valeurs spirituelles.

Planos invisibles au Pavillon Mies van der Rohe de Barcelone, *Diagrama* au Museo de Arte Carrillo Gil, *Invisible Planes* à la Slought Foundation de Philadelphie, *Jung-Catcher* à la Frank Lloyd Wright Foundation en Arizona, font partie des expositions de l'artiste qui se sont déroulées, ou se dérouleront, en 2014.

Andrea Chirinos

Née en 1969 à Mexico - Vit et travaille à Mexico

Par le ballet et la chorégraphie, Andrea Chirinos approche la danse tel un espace visuel où couleurs, dessins, et mouvements du corps, préparent le spectateur à recevoir un langage non verbal également porteur de contradictions - grâce à une narration non-linéaire. L'humour joue un rôle essentiel dans ses chorégraphies. Entre 2012 et 2014, Andrea Chirinos a présenté plusieurs fois *Todo es cuestión de tiempo* - inspiré de On Kawara - projet dans lequel des histoires fragmentées ayant lieu dans le futur déterminent le besoin de mémoriser chaque instant du temps passé.

Andrea Chirinos a créé le projet chorégraphique pérenne *Mitrovica*, qui lui a notamment permis de réaliser les chorégraphies *Velorio*, *Ritual de lo hablado*, *Ambiente familiar*, *El libro vaquero de amor*, *Hotel Irinia*, présentées dans des théâtres et des galeries, dans des musées et des écoles. En 2014, avec *Mitrovica*, Andrea Chirinos a présenté de nouvelles mises en scène dans différents espaces du Mexique.

Cynthia Gutiérrez

Née en 1978 à Guadalajara, elle vit à Guadalajara

Le travail de Cynthia Gutiérrez est une recherche permanente d'analyse des paliers de la mémoire, abordée en favorisant des tensions ou des chutes, par des figures s'écartant d'une expression préétablie. Cynthia modifie ainsi l'inertie de la tradition et déstabilise les structures, proposant des alternatives qui font voir simultanément la réalité et la fiction. En reprenant des éléments d'une portée historique déterminée, le travail de Cynthia structure, sous un autre angle, leur signification cachée, en créant des dynamiques alternatives qui donnent à entrevoir l'impossibilité de façonner des souvenirs exacts ou parfaits ; ce travail souligne en revanche la fragilité et la fugacité de l'histoire, image distordue que nous construisons et projetons.

En 2014, Cynthia Gutiérrez a présenté *Coreografía del colapso* à Mexico D.F. Elle a participé à la 8e Biennale de Berlin, au KW Institute for Contemporary Art, et à l'exposition *Leviatán*, au Museo de Arte Raúl Anguiano de Guadalajara. Elle bénéficie actuellement d'une bourse Jóvenes Creadores accordée par le FONCA.

Gabriel Rosas Alemán

Né en 1983 à Mexico - Il vit et travaille à Mexico

Le travail de Gabriel Rosas Alemán revisite les valeurs plastiques présentes dans certaines actions et pratiques sociales, ainsi que la façon dont elles dialoguent, s'adaptent et transforment les espaces physiques et intellectuels dans lesquels elles se déroulent. Il s'intéresse, explore et analyse des pratiques axées sur des actions réalisées en un temps donné, qui produisent des œuvres immatérielles et des gestes éphémères.

Sa pratique artistique inclut également la gestion de projets : il a dirigé de 2010 à 2012 THEprincipes, atelier proposant à de jeunes artistes des plateformes pour développer des projets. Il a obtenu en 2012 la bourse Jóvenes Creadores accordée par le FONCA à Mexico, et a gagné le prix Vidéo Folk Bank en Allemagne en 2013.

Jorge Satorre

Né en 1979 à Mexico - Vit et travaille à Mexico et à Barcelone

Après avoir travaillé comme illustrateur dans l'édition, Jorge Satorre a commencé à s'intéresser à la récupération et à la transformation des méthodes issues de ce domaine : le dialogue entre créateur, histoire, image et spectateur sert alors de point de départ à un travail sur la problématique que pose chaque situation vers l'accès aux questionnements que chaque situation peut induire, mais également à la réflexion qui l'accompagne. Ses supports, associant essentiellement du dessin et du texte, favorisent un travail fondé sur les possibilités offertes par la verbalisation d'expériences passées. Il s'inspire de la réinterprétation historique de références issues du Land Art, du Post-minimalisme, de la microhistoire italienne, du cinéma et de la littérature de l'absurde. Satorre fait de ces réinterprétations des expériences personnelles qu'il traduit graphiquement comme un document narratif et un outil de réappropriation de la mémoire.

Son travail a été présenté en 2013 lors d'une exposition individuelle à Artspace. En 2014, il a participé à la 12e Biennale de Cuenca, Équateur. Il travaille actuellement en partenariat avec Catalina Lozano sur un projet avec le Museo Comunitario del Valle de Xico, au Mexique, auquel sont associés les habitants de la région.

Daniela Pérez
Commissaire

Daniela Pérez est une curatrice indépendante.

Elle développe actuellement un projet avec l'artiste Gustav Metzger qui sera présenté au Jumex Museum en 2015.

Elle a fait partie de l'équipe curatoriale de 9e biennale de Mercosul, Porto Alegre au Brésil, 2013.

Entre 2007 et 2011 elle a été curatrice associée au Musée Tamayo pour lequel elle a présenté des projections et des expositions *La marquesa salió a las cinco...* Jorge Méndez Blake; *I am a fe(MEN) ist de MEN* ; *Crónicas de la ausencia*, Óscar Muñoz et Rosangela Rennó.

Elle a également travaillé au musée d'art moderne à Sao Paulo, au New Museum à New-York, au Musée d'art Carrillo Gil à Mexico.

Elle a collaboré à différentes publications et a donné des cours à l'école d'art La Esmeralda y Soma dans la ville de Mexico.

Elle a obtenu son Master en commissariat d'art contemporain au Royal College of art à Londres.