

10^e COLLOQUE DE
SCÉNOGRAPHIE / SCÉNOLOGIE

INVENTEURS D'AVENTURES

4^e ÉPISODE



PAVILLON
BOSIO ART &
SCÉNOGRAPHIE



ÉCOLE SUPÉRIEURE
D'ARTS PLASTIQUES
DE LA VILLE DE MONACO



20 & 21 DÉCEMBRE 2017
THÉÂTRE DES VARIÉTÉS
MONACO



*Colloque organisé
par le Pavillon Bosio,
École Supérieure d'Arts Plastiques
de la Ville de Monaco*

*Théâtre des Variétés
20 & 21 décembre 2017*

INVENTEURS D'AVENTURES

4^e épisode

Il y a d'abord les *aventuriers*. Ils partent souvent loin, vers des terres inexplorées à la recherche de trésors et d'expériences qu'ils ont essayé de ne pas trop prévoir.

Il y a ensuite les *inventeurs*. Ils conçoivent toutes sortes de machines, systèmes et procédés techniques selon des schémas directeurs. Parfois, au gré des expériences et du travail de formalisation, ils trouvent ce qu'ils n'avaient pas imaginé, surpris par ce que les idées engendrent.

Il y a enfin les *inventeurs d'aventures*. Ils créent les conditions de leur propre parcours. Ils inventent leur propre trajectoire en se laissant porter par elle et en la contrôlant en même temps, qu'elle se développe dans l'atelier ou au dehors, sur la scène de théâtre ou au musée, qu'elle joue à rebours du temps ou prolonge déjà le présent.

C'est du parcours des artistes que nous parlerons lors de ce colloque en leur donnant la parole. Quelle place accordent-ils au travail et à la rêverie, au contrôle et au risque, au hasard et à la nécessité ? Comment leur œuvre se construit-elle au cours du temps en les surprenant d'abord eux-mêmes, indépendamment des certitudes et des doutes ?

Les regardeurs que nous sommes voient en eux des *inventeurs d'aventures* car leurs ouvrages (dessins, peintures, performances, spectacles, etc.) font l'objet de monstrations particulières, de récits et autres narrations dans lesquels il nous est permis de nous plonger, nous trouvant ainsi embarqués dans leur destinée. De cela, il sera question également dans le colloque et, peut-être, plus encore...

Isabelle Lombardot et Ondine Bréaud-Holland

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

*Théâtre des Variétés, 1 bd Albert 1^{er}, 98000 MONACO
Informations / Pavillon Bosio : +377 93 30 18 39*

PROGRAMME

Le colloque se déroulera sous forme de sept conversations entre les artistes invités et des membres de l'équipe pédagogique du Pavillon Bosio, Gaël Charbau et Federico Nicolao.

Ces conversations seront ponctuées d'interludes et d'un impromptu musical proposé par Owlle (auteur-compositeur-interprète).

Gillian Brett (artiste sélectionnée pour le programme *Inventeurs d'aventures*) restituera les étapes du workshop qu'elle aura mené au sein de l'école, tandis que Sinem Bostanci (post-diplôme de l'ESAP en 2016/2017) évoquera son voyage immobile en Amazonie.

Le colloque fait partie du programme *Inventeurs d'aventures* de L'École(s) du Sud. Ce programme se déploie au travers d'expositions de diplômés, de workshops, de conférences et d'un colloque. Le commissariat des expositions (Nice, Toulon, Marseille) a été confié à Gaël Charbau.

L'École(s) du Sud réunit les six écoles supérieures d'art de la région PACA (Aix-en-Provence, Marseille, Avignon, Arles, Nice et Toulon) et celle de la Principauté de Monaco.

L'ÉCOLE(S)
DU SUD

avec le soutien de

THE
MONACO
PROJECT
FOR THE
ARTS

MERCREDI 20 DÉCEMBRE 2017

14:00 Accueil et introduction
du colloque par **Isabelle Lombardot**

14:15 Prologue par **Gaël Charbau**
et **Ondine Bréaud-Holland**

ACTE 1

14:30 **Philippe Ramette**, interviewé
par **Federico Nicolao**

interlude

15:30 **Philippe Quesne**, interviewé
par **Gaël Charbau**

interlude

16:30 **Maja Bajevic**, interviewée par
Ondine Bréaud-Holland

interlude

17:30 **Gillian Brett**, restitution
du workshop *Inventeurs d'aventures*

18:00 Questions avec le public

18:30 Performance, **Owlle**

JEUDI 21 DÉCEMBRE 2017

09:15 Accueil

ACTE 2

09:30 **Roman Signer**, interview vidéo
par **Sophie Blet**, post-diplôme ESAP et
Clément Raveu, étudiant de 3^e année

interlude

10:00 **Patrick Van Caekenbergh**,
interviewé par **Isabelle Lombardot**

interlude

11:00 **Stéphane Arcas**, interviewé
par **Dominique Drillot**

interlude

12:00 *The Amazing Forest*, par
Sinem Bostanci, post-diplôme ESAP,
présentation d'un projet en cours

12:15 Questions avec le public

12:30 Pause déjeuner

ACTE 3

14:00 **Hélène Delprat**, interviewée
par **Mathilde Roman**

interlude

15:00 **Abraham Poincheval**,
interviewé par **Maxime Matray**

interlude

16:00 Questions avec le public

16:30 Épilogue par **Gaël Charbau**
et **Ondine Bréaud-Holland**

17:00 Fin du colloque

INTERVENANTS

Gaël Charbau est critique d'art et commissaire d'exposition indépendant. Il a fondé en 2003 le journal *Particules*, qu'il a dirigé jusqu'en 2010. Il a été responsable de la programmation arts plastiques au Collège des Bernardins, de 2014 à 2017. Il organise régulièrement des expositions en Europe et en Asie et collabore avec différents programmes, institutions et mécènes : la Friche Belle de Mai, l'Institut Français, le programme Audi Talents, le groupe Emerige, la Fiac, l'École(S) du Sud, la fondation d'entreprise Hermès. Il est commissaire de la Bourse révélations Emerige et conseiller artistique pour Universcience (Palais de la découverte et Cité des Sciences). Il développe, avec le réseau des écoles nationales supérieures d'art du Sud, le programme *Inventeurs d'aventures*.

Philosophe, écrivain et poète, **Federico Nicolao** a fondé la revue *Chorus una costellazione*. Il enseigne la philosophie de l'art à l'École Nationale Supérieure d'Arts de Paris Cergy et la théorie et pratique de l'art contemporain à l'ECAL (Lausanne) où il est professeur invité. Federico Nicolao a publié dans de nombreuses revues et catalogues d'expositions (« Stéphan Kropf, Crème double, l'ambition de la couleur », Château de Gruyères, « The State of the Art of Architecture », conversation with Stefano Boeri, Chicago Architecture Biennial, « Rebelle au vertige de la taxinomie », Europe 1045). Il a traduit en italien des auteurs comme Michel Leiris, Jacques Derrida, Jean-Christophe Bailly, Philippe Lacoue-Labarthe.

Artiste plasticien et sculpteur, **Philippe Ramette** crée des univers insolites où les lois de la gravité sont défiées. Sa production témoigne d'un goût pour l'irrationnel et le langage, d'une prédilection pour l'objet. Lorsqu'il se met en scène dans des images photographiques, c'est sous le même personnage que l'artiste intervient, en créant des situations à la limite de l'absurde. Philippe Ramette est représenté par la galerie Xippas (Paris). Plusieurs expositions lui ont été consacrées : *Rétrospective Philippe Ramette* (Domaine de Chamarande, 2007), *Gardons les illusions* (MAMCO, Genève, 2008). Une exposition monographique lui est dédiée actuellement à la galerie Espace à vendre à Nice.

Auteur dramatique, metteur en scène, scénographe et plasticien, **Philippe Quesne** s'est fait connaître avec des spectacles comme *L'Effet de Serge* (Ménagerie de verre), *La Mélancolie des dragons* (Festival d'Avignon) où s'exprime un goût pour le merveilleux. Sa compagnie Vivarium Studio est composée d'acteurs, de plasticiens, de musiciens et de danseurs. Depuis 2014, il dirige le théâtre Nanterre-Amandiers avec une programmation qui accorde une large part aux arts plastiques. Ainsi, Tania Bruguera et Théo Mercier pour 2017.

Pratiquant la sculpture, le collage, l'illustration et l'installation, **Patrick van Caectenbergh** développe, depuis des années, un monde fait d'images et de références multiples qu'il classe et assemble dans son atelier intitulé sa « boîte à cigares ». Sans soucis de hiérarchie ni de séparation entre les disciplines, son univers plastique allie la science à la fable, le merveilleux à la connaissance, l'humour à la gravité. Ses récits « autodidactiques » ont été montrés dans de nombreuses institutions (Carré d'art de Nîmes, La Maison Rouge, Musée d'art contemporain de Louvain, FRAC PACA).

Bien qu'il réalise des performances, des vidéos, des photographies et des installations, **Roman Signer** se dit sculpteur. Dans son œuvre, il combine la simplicité des objets ou des actions à la complexité des dispositifs techniques et des phénomènes physiques qu'il déclenche sans pour autant les contrôler. Ses actions prennent corps aussi bien dans l'atelier que dans la nature. Ses œuvres sont présentes dans de nombreuses collections (FRAC Ile de France, MOCA Los Angeles, MMK Frankfurt). Roman Signer vit et travaille à Saint-Gall en Suisse.

Maja Bajevic est une artiste dont l'approche de l'art est plutôt critique. Elle souligne les dualités du comportement humain en particulier quand il s'agit du pouvoir. Son œuvre inclut des vidéos, des installations, des performances, des sons, des textes, des objets, des dessins, l'édition, la machinerie et la photographie. Elle a participé à d'importantes expositions : Manifesta (2000), Documenta (2007), Istanbul (2001), et Biennale de Venise (2015). Elle a également eu des expositions individuelles au PSI, MoMA, New York (2004), au Migros Museum, Zurich (2017). Elle a été nommée pour le prix Marcel Duchamp 2017.

Artiste protéiforme, toulousain et bruxellois, **Stéphane Arcas** rencontre Toni Grand et Brice Matthieussent lors de ses études aux Beaux-arts de Marseille. Il se revendique comme « iconoclaste multimédia ». Plasticien, vidéaste, scénographe, comédien, metteur en scène et écrivain, son travail mêle l'art classique à la culture punk. Il vient de créer *Retour à Reims, sur Fond Rouge* au Théâtre Varia à Bruxelles, après *Bleu-Bleu* qu'il avait décliné sous forme d'installation (Printemps de Toulouse, 2016)

À partir d'une pratique de la peinture, **Hélène Delprat** se tourne, dans les années 1990, vers le théâtre et l'installation. Erudit et ludique, son travail oscille entre la scène et la vie. Il questionne le beau, le laid et le kitsch, l'authentique et le toc, le « je » et le « tu ». Pour sa dernière exposition *I dit it my way* (La Maison rouge, 2017) Hélène Delprat a évoqué un « fatras », selon la définition du XII^e siècle, c'est-à-dire un « bazar qui mêle le sens et le non-sens de façon structurée ». Auparavant ses œuvres avaient été montrées au Musée Gustave Moreau, au Jeu de Paume, à la galerie Christophe Gaillard. Depuis 2014, Hélène Delprat enseigne à l'École des Beaux-arts de Paris un cours intitulé « Les explorateurs, les inventeurs » (dessin).

Abraham Poincheval est un explorateur insatiable. Les voyages qu'il entreprend nécessitent un engagement total du corps et de l'esprit et le conduisent à expérimenter des états modifiés de conscience. Itinérantes ou statiques, ses expéditions vont à l'encontre d'une logique d'expansion du territoire. Les sculptures habitables présentées dans l'exposition sont des laboratoires, sur ou dans lesquels l'artiste fait l'expérience du temps, de l'enfermement ou de la perte progressive des sens. Ces vaisseaux sont l'enveloppe qui accueille le performeur, l'objet qui perturbe le paysage et qui existe à travers les récits. Il a réalisé des performances au Palais de Tokyo (2017), au MACVAL (2015), Musée de la Chasse et de la Nature (2014).

Ondine Bréaud-Holland enseigne la philosophie esthétique et la théorie de l'art.
Mathilde Roman enseigne l'histoire de l'art contemporain et des expositions.
Maxime Matray enseigne la communication visuelle et le design graphique.
Dominique Drillot enseigne la scénographie et la scénologie.
Isabelle Lombardot est directrice de l'ESAP.