

Galerie Louis Gendre

Garance Alves / Les fragments du réel

Fragments of Reality - a Haptic Universe

Branka Bencic

Au cours des trois dernières années, Garance Alves a produit une œuvre impressionnante réalisée avec différents médias – comme la photographie, le dessin, mais aussi la création d'installations, d'objets, de textes, de livres, de textiles, qui sont vus par l'artiste comme des réflexions pour explorer les différents aspects de notre identité. Sa méthode et son expression, allant du classement de notes à la documentation, de la matérialité à l'interprétation subjective, explorent et traduisent les possibilités d'une représentation visuelle de la réalité et de la fragmentation de celle-ci.

Le corps humain, sa présence physique, un fragment, une empreinte ou une trace mais plus particulièrement l'absence de ce corps, les formes vides et abandonnées d'un espace négatif que nous imaginions être autrefois habité, incarné et physique, sont quelques-unes des principales caractéristiques de l'univers artistique de Garance Alves. Elle explore ces dernières dans l'exposition « Les Fragments du réel » à travers de nombreux et récents travaux entremêlés les uns aux autres. De tels aspects du corps, pas seulement comme sujet à représenter mais aussi comme élément absent, mettent en évidence à travers un mélange de traces et d'objets, l'expression d'une présence physique. Le fil et le tissu sont à la fois un matériel à manipuler et une métaphore qui façonnent la manière dont les identités sont construites. Ce fil et ce tissu sont également utilisés pour recouvrir, protéger et cacher le corps, ils sont imaginés comme un fil rouge, une ligne qui nous guide à travers l'exposition, effeuillant et dévoilant ses différentes strates. De là découle l'intérêt de Garance Alves pour l'idée de seconde peau se manifestant par l'utilisation du tissu et des habits, un cocon pour le corps qui l'enveloppe et le protège. Ce qui manque physiquement c'est le corps humain, seuls les images et les espaces sont hantés de sa présence suggérée.

7, rue Charles Fournier – 63400 Chamalières
contact@galerielouisgendre.com - www.galerielouisgendre.com

Galerie Louis Gendre

L'exposition « les Fragments du réel », s'est développée comme une constellation des différentes positions que les vêtements – qu'ils soient envisagés comme artefacts fabriqués ou seulement imaginés et documentés comme des objets trouvés- occupent dans notre culture et notre vie quotidienne, un reflet des gestes collectifs et individuels mais aussi du contexte social et culturel.

Imaginée au format d'un livre « Sous toutes les coutures » (2017), une des premières œuvres, fonctionne comme un point de départ. Ce livre rassemble une collection de photographies accompagnées de notes sur les clients d'un pressing de Bruxelles. Un travail de documentation sur plusieurs mois, avec des descriptions, des listes et référencement pour cataloguer les clients et leurs vêtements respectifs, reflète ici leurs histoires et leurs âges différents, ainsi que la façon dont leurs chemins se croisent dans ce même lieu. « Sous toutes les coutures » est une collection de photographies sur la condition humaine, capturant des fragments quotidiens de vies privées, comme pour reconstruire leurs identités. Ce projet de livre est le point de départ des œuvres suivantes : « Inconnus intimes (La collection) » (2018) et « Inconnus intimes (microscope) » (2019). Dans ces œuvres Garance Alves continue d'explorer une certaine approche voyeuriste, observant de près et avec intérêt des inconnus. Elle scrute la façon dont ils sont catalogués ou définis par ce qu'ils portent, seulement par le fait de déposer leurs vêtements au pressing du coin. Telle une figure métonymique un habit représente la personne qui le porte. Ici les installations de Garance Alves interprètent et reproduisent la façon dont les vêtements sont organisés, stockés et mis en évidence. « Inconnus intimes (La collection) » et « Inconnus intimes (microscope) » reprennent les informations de ce livre cataloguant les présences. Une telle documentation, un tel index, un tel catalogue avec des images épinglées, s'apparente à une collection de papillons dans un musée d'histoire naturelle. Cette pratique de l'artiste, identique à celle du collectionneur ou du conservateur de musée, entre en résonance avec une esthétique de dissection médico-légal, dans le fait d'explorer et d'imaginer l'identité et l'histoire d'une personne à partir de ses vêtements catalogués.

Procédant du dépliage de l'image jusqu'à l'objet, les installations « Trouble » et « En Creux » traitent le tissu comme un fragment de quelque chose d'incomplet ou absent, un ensemble qui a été suspendu ou interrompu. Les fragments de tissu ou de textile, ces protagonistes sans noms, sont des éléments transparents qui possèdent la mémoire de la tension créée entre la présence ou l'absence du corps humain. Le fil est un élément primaire qui définit les formes linéaires de l'œuvre « Continents Corporels », des dessins à grande échelle affichés sur le mur qui se déplient pour révéler une image cartographique. Ils nous rappellent des cartes ou des continents, évoquant une échelle plus grande, décrivant les modifications géologiques et historiques des blocs continentaux, des continents en flux. D'une configuration similaire, l'œuvre « En Creux » rappelle une constellation de fragments, une structure de débris, qui définit des territoires, des frontières, des paysages.

Garance utilise le changement d'échelle pour représenter en même temps une vue de l'ensemble et une proximité intime d'un corps humain. L'artiste prend en main la matérialité tactile du tissu, et ainsi elle crée un univers haptique. D'autres histoires peuvent être inscrites dans les paysages fragmentés et fracturés du bleu indigo de « En Creux » ce qui peut nous faire penser à l'histoire du commerce, des migrations et le bleu profond des mers. L'indigo devient à la fois une référence à ce qui porte (la mer) et ce qui est porté.

Galerie Louis Gendre

Barques blanches et chemises blanches sont les éléments constituant la nouvelle installation de Garance Alves intitulée « La Traversée ». Les barques transportent des passagers qui semblent être des corps humains sans tête. Ici l'artiste joue avec les incohérences en bouleversant l'échelle et les relations entre les objets dans les représentations conventionnelles. Cette nouvelle perspective nous renvoie à un sentiment de vertige, d'insécurité et d'incertitude en faisant directement référence au contexte géopolitique de la Méditerranée. L'asymétrie des relations de pouvoir existant entre les États riverains de la mer Méditerranée et la réorganisation des sphères d'intérêt autour d'eux, crée une sorte de contre-courant forçant des milliers de gens désespérés à travers des eaux incertaines dans le seul but de survivre.

Au cours de l'histoire, la géographie a aussi subi le processus de fragmentation, phénomène que nous pouvons mettre en relation avec notre perception du temps et de l'espace. L'exposition «les Fragments du réel» de Garance Alves dévoile les cadres collectifs et individuels reflétant la crise sociale et politique contemporaine à une échelle globale. La remise en cause de la perception du temps et de l'espace place le sujet dans une position instable et décentré. Le caractère fragmentaire de nos identités est un processus qui révèle l'imprévisible. Construite en utilisant le langage et la représentation, une identité n'est pas chose stable mais plutôt un fil qui évolue, envisagé comme un point de rencontre temporaire de sujets et de codes au carrefour de différentes formations sociales et de différentes histoires personnelles.

Les œuvres de Garance Alves sont subtiles et fragiles. Elles explorent les questions des existences collectives et individuelles ainsi qu'une structure subjective et fragmentée du monde. Cette mosaïque de fragments montre les tensions entre narrations et destinées. Elle révèle l'impossibilité

7, rue Charles Fournier – 63400 Chamalières
contact@galerielouisgendre.com - www.galerielouisgendre.com

Galerie Louis Gendre

de trouver les chemins, les relations, les attentes, les postures et les négociations qui régissent notre itinéraire dans notre réalité de tous les jours.

Les fragments du réel Garance Alves

Vernissage le mardi 10 septembre 2019 à 18h.
Exposition du 11 septembre au 2 novembre 2019.

Horaires : du mercredi au vendredi de 14h à 19h, le samedi de 10h à 18h.

Pour plus d'informations ou pour des demandes de visuels, merci de contacter:

Mariko mariko.kuroda@galerielouisgendre.com 33 (0)6 17 03 57 58
Louis louis.gendre@galerielouisgendre.com 33 (0)6 04 15 64 95

7, rue Charles Fournier – 63400 Chamalières
contact@galerielouisgendre.com - www.galerielouisgendre.com