Sélection d'oeuvres de l'exposition ELEVATION curatée par Artmonist au Château Saint-Maur été 2017

MILÈNE GUERMONT

SOMMAIRE

Démarche

Sélection d’oeuvres

Critique par Émilie Bouvard

Repères biographiques

Liste des prix *sur demande*

Appendice

YELLOW MINI WAVY

MA DÉMARCHE

Il suffit de…
Pas grand-chose : juste regarder …
Regarder ou simplement regarder différemment …

Pas grand-chose : juste toucher …
Toucher ou simplement toucher différemment …

Artiste et ingénieur, j'associe les technologies les plus récentes au pouvoir de l'imagination poétique.

Le point de départ de mon travail est la synesthésie, les expériences sensorielles et intellectuelles que j'éprouve de plus en plus fréquemment. Comment en touchant un peu de béton, ai-je eu l'impression d'être portée jusqu'à la mer ?

Depuis toujours, le « transport » que provoque chez moi l'interaction avec les matières me parait si essentiel qu'il devient la pierre angulaire d'une philosophie de vie particulière…

Particulière mais néanmoins UNIVERSELLE : chaque être humain peut vivre aussi ces voyages dans l'espace et dans le temps.

Pour chacun, ce mécanisme est singulier,
et selon l'instant,
pour chacun, ce mécanisme est différent.

Tout peut être support et stimulus à cette expérience, à ce basculement dans l'espace et dans le temps.

Pour matérialiser ce voyage émotionnel, sensoriel et mental, je choisis la matière la plus lourde et la plus omniprésente de notre société : le béton.

Béton* / *Émotion
J'ai créé les bétons « cratères », « polysensoriel » et « gravé coloré » pour partager avec le visiteur l'émotion que je ressens en les touchant.

GRAND BLEU

béton fibré ultra hautes performances bleu de 175*38*1,6 cm, 2017.

Quid de cette surface bleue intense, uniforme, lisse et réfléchissante ?

Il semblerait que ce plan étrangement installé soit une œuvre d'art mais il n'y a aucune trace du geste de l'artiste, de l'empreinte de l'outil ou de la facture.

Ses dimensions font référence à l'être humain. Sa hauteur d'1,75 m est la taille moyenne d'un homme. Elle est large de 38 cm. Sa face plus son dos représentent donc 4/3 de mètres carrés. En y rajoutant la superficie de l'ombre portée l'on obtient au total 2 mètres carrés : la surface moyenne de la peau d'un homme.

La finesse de *GRAND BLEU* est possible grâce aux hautes performances de sa matière.

Cette œuvre repose au sol. Elle n'est ni accrochée comme une peinture ni posée sur un podium comme une sculpture. Elle ne fait pas non plus partie de l'architecture. Elle semble se reposer en s'appuyant délicatement sur le mur comme un être pourrait le faire.

Serait-elle mobile et légère ?
Elle est pourtant en béton, matériau de construction, de l'immobilier par excellence.

Sa position délimite un espace réel entre elle-même et la paroi de l'architecture.
Elle y crée un jeu d'ombres portées colorées dues aux pigments bleu de sa chair.
Cet entre-deux dans lequel circule l'air nous amène à nous mouvoir pour aller voir ce qui se passe derrière …

Le derrière de *GRAND BLEU* semble être œuvre à part entière.
Les ombres colorées sont dues à la réflection de la lumière sur le béton bleu.
En s'approchant, le dos de l'oeuvre nous révèle dans l'ombre sa rugosité, sa pilosité.
Cette face cachée au premier regard est bien bleue comme tout le reste de la matière béton mais non lisse comme la face extérieure.
Serait-ce la métaphore de l'être, lisse qu'en apparence première ?

détail

GREY WAVY

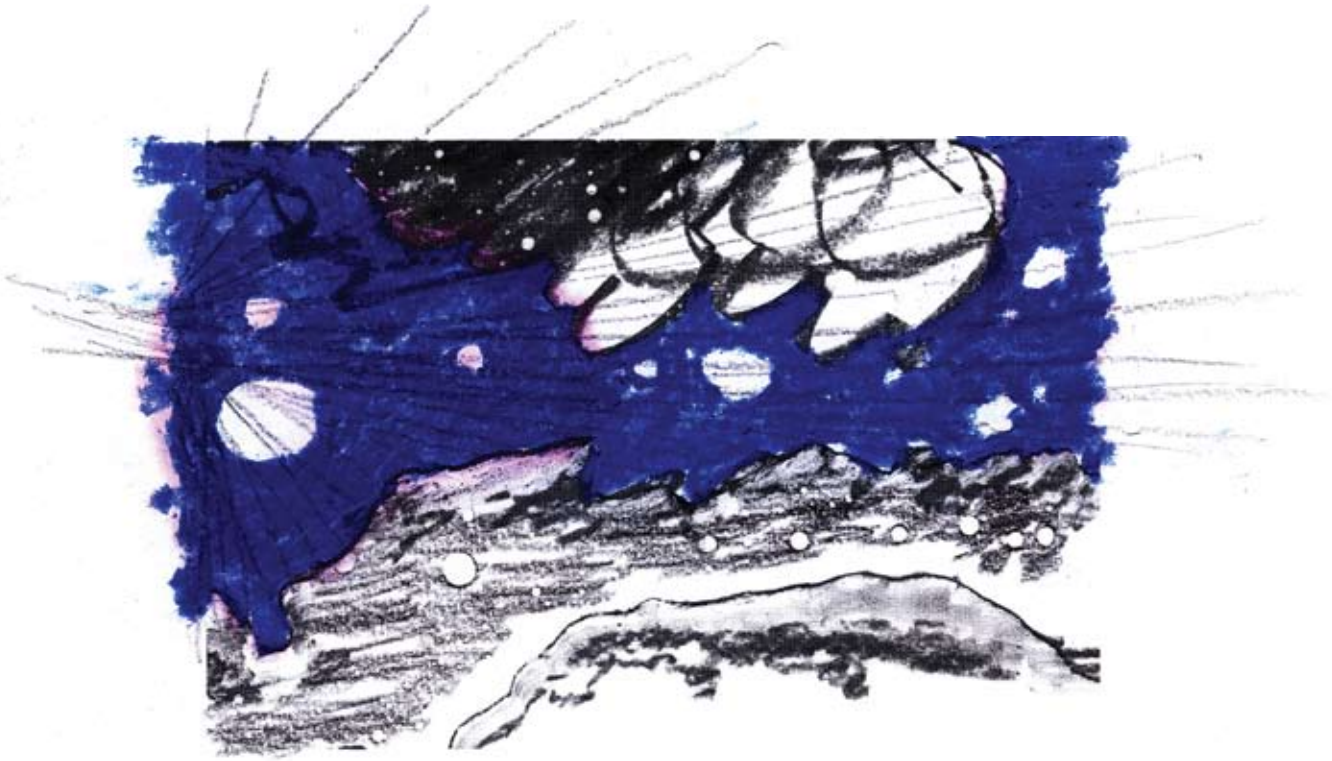
feuilles de Béton Cratères® de 120*80*1,5 cm, 2009.

GREY WAVY rampe et s'élève pour s'échapper de l'atelier.

Cette feuille de béton de 30 kg est parfaitement lisse sur l'une de ses faces.
Mais, quand on la retourne, elle se révèle constellée de cratères.

Cette oeuvre est l'une des illustrations caractéristiques de ma démarche
sur l'ambivalence :
- design simple mais forme complexe,
- matériau brut, lourd, inerte mais évocation poétique d'une œuvre légère et vivante,
- coulage en une fois dans un moule parfaitement lisse mais résultat différent
  sur chacune des deux faces,
- fabrication sérielle des oeuvres par la même technique mais pièces uniques.

FROTTAGES SCANNÉS



frottages de mine de plomb et pastel sur papier et plastiques colorés, format A4, 2015.

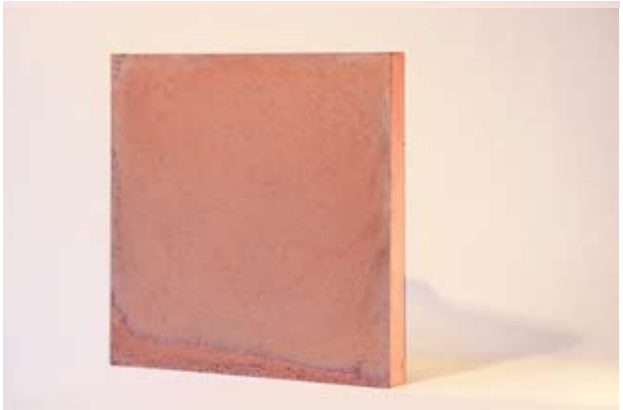
J'ai imprimé une vingtaine de fois le scan de la même oeuvre *MÉMOIRE DE VOYAGE* (frottages de format carte postale réalisés sur matrice en Béton Cratères).

J'ai ensuite posé chacun de ces scans sur du Béton Cratères pour y ajouter de nouveaux frottages. Parfois, le papier se déchire parfois ou est recouvert de rhodoïdes ou de calques colorés.
Les souvenirs se surperposent.
La mémoire se transforme ici par accumulation.

trois *FROTTAGES SCANNÉS*

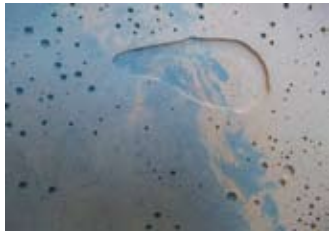
MINI WALLS

Béton Cratères et Polysensoriel sonore de 48*48 cm de 5 à 10 cm d'épaisseur, 2014.



Touchez-ce MINI WALL
et il émettra en effet des sons
en fonction de votre champ magnétique.

Couleur, rendu matière et scenarii sonores sont uniques
et propres à chaque chaque MINI WALL.
Vous pouvez en effet les définir avec l'artiste.



détail

MIRAGES

6 impressions de béton noir sur panneau de bois de 50*50*0,3 cm, 2010.

Évocation de la transparence, de la fragilité …

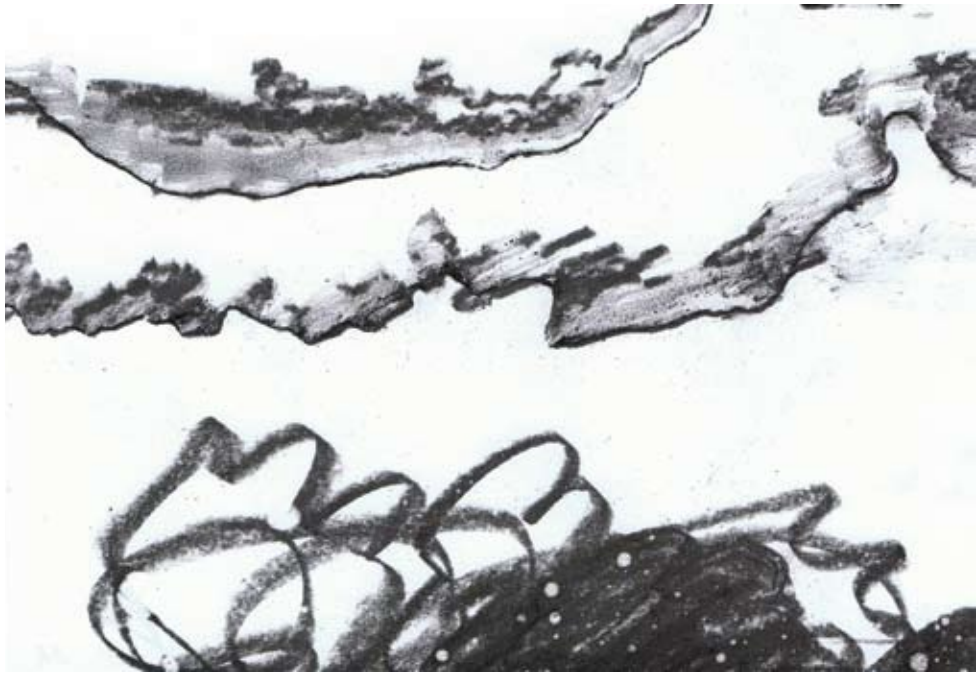
Le béton a priori opaque, solide, masculin
devient fard à paupière translucide, délicat et féminin.

Un peu de poudre, encadrée et accrochée sur le mur ...

C'est le même univers graphique que le Béton Cratères
mais avec juste une poussière de matière,
à la différence des solides plaques des *PIEDS CARRÉS*.

détail

MÉMOIRES DE VOYAGES



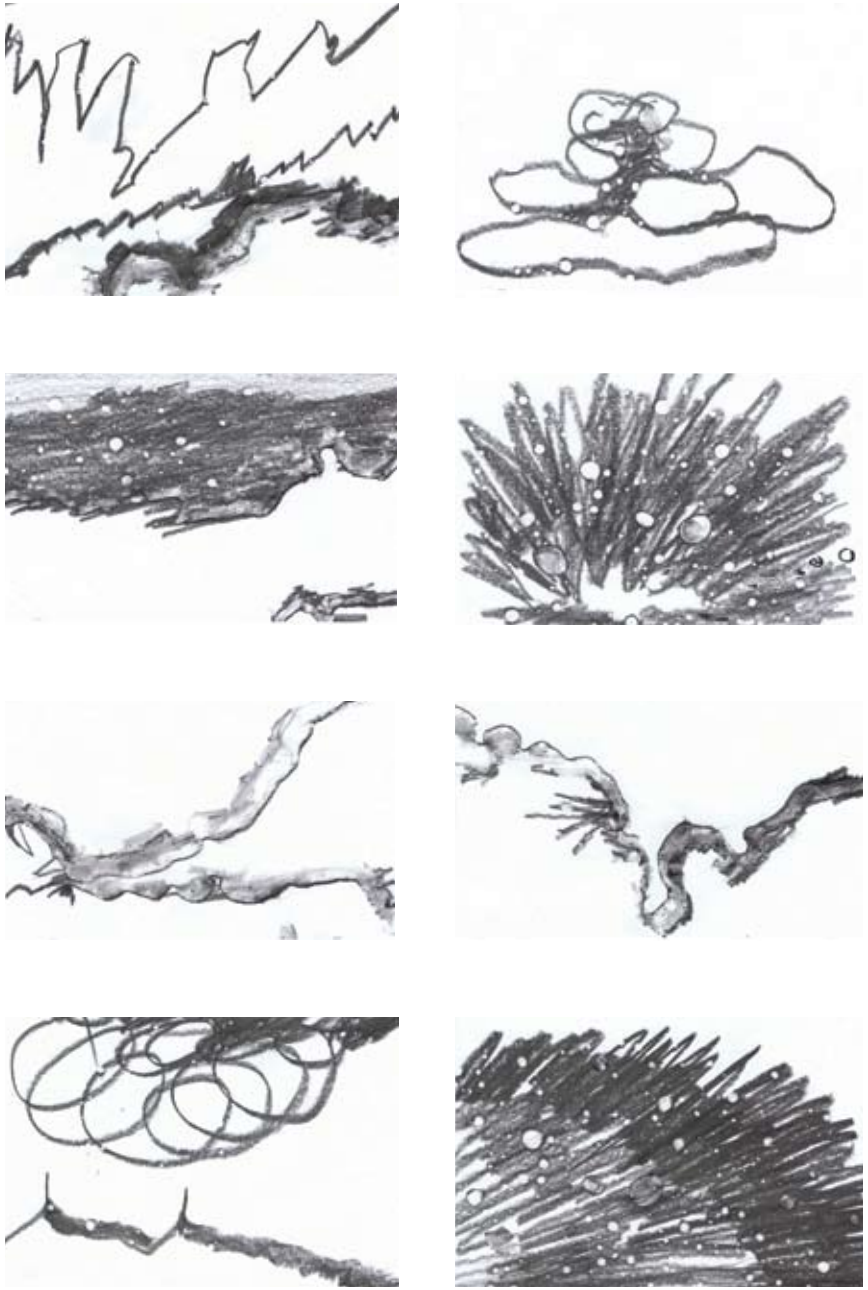
frottages de mine de plomb sur papier via une matrice en Béton Cratères®, 10*15 cm, 2013.

Chaque *MÉMOIRE DE VOYAGE* s'apparente à une carte postale : le souvenir d'un voyage. C'est plus précisément le souvenir d'un souvenir auquel se sont ajoutées d'inévitables altérations comme lors du rappel d'un souvenir dans notre cerveau : chaque fois que l'on pense à quelque chose, on la modifie un peu sans le vouloir. Bien sûr, nous commandons notre cerveau, mais nous ne maitrisons pas les modifications provoquées lors de la réminiscence.

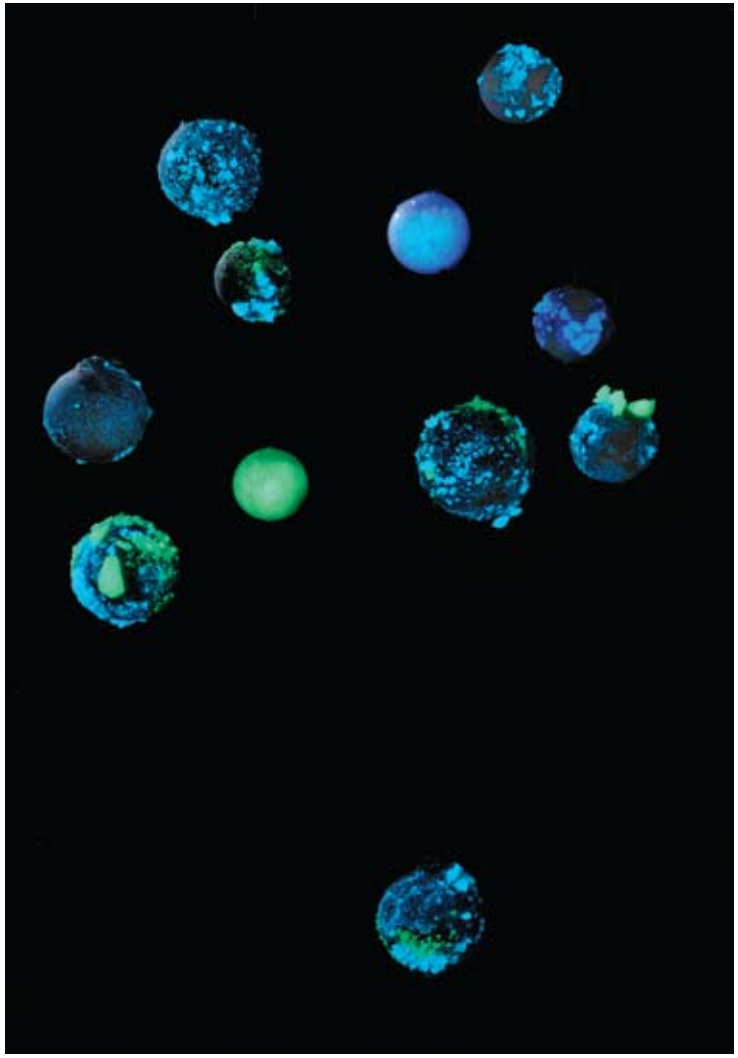
Les aspérités des œuvres en Béton Cratères témoignent de mon action sur le béton pendant son coulage et sa prise. Il s'agit donc d'une image souvenir de mon action à un moment précis.

Pour chaque *MÉMOIRE DE VOYAGE*, je sélectionne des cratères du béton que je transfère sur le papier en y frottant une mine de plomb. Le résultat de cette manipulation sélective est un nouveau souvenir du premier souvenir.

Le format d'une *MÉMOIRE DE VOYAGE* est celui d'une banale carte postale. Les grands frottages sont en fait une succession de *MÉMOIRES DE VOYAGES* comme des souvenirs accumulés en soi ou autour de soi (cartes postales, photos sur une pellicule, images d'un film,…).

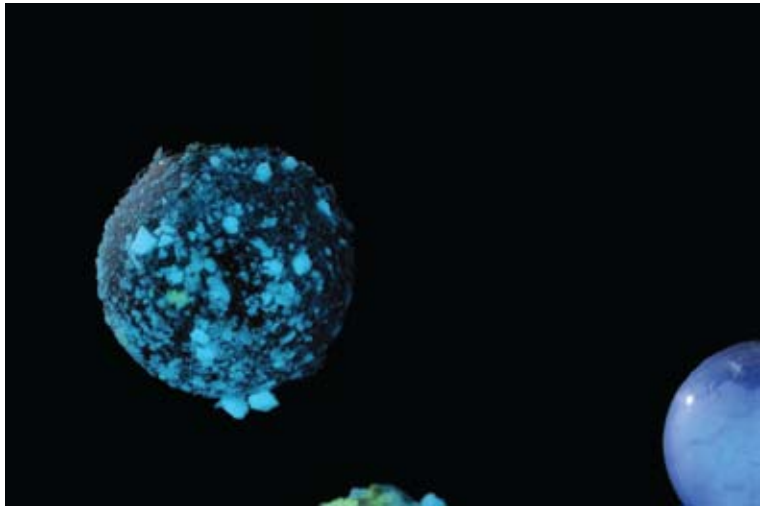


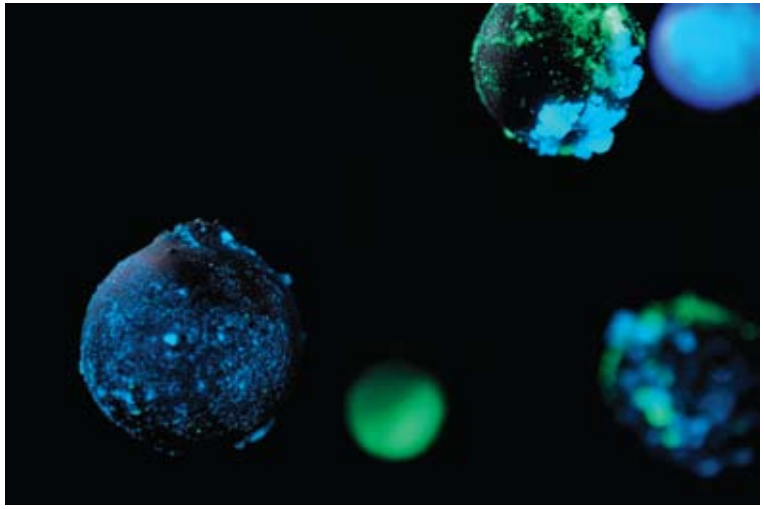
PLANETS PHOSPHO



béton recouvert d'agrégats phosphorescents dans une boite noire
de 80*60 *60 cm recouverte à l'intérieur de miroirs. 2014.

A travers deux œilletons d'une boite noire, l'on peut découvrir les *PLANETS PHOSPHO.*
Ces astres formés de béton et d'agrégats phosphorescents jaunes, verts et bleus,
de différentes tailles, se réfléchissent à l'infini dans des miroirs.





détails

PLANÈTES SAUVAGES

boules polychromes en Béton Cratères avec fibres optiques de 3 à 11 cm de diamètre, 2013.

Chacune de ces *PLANÈTES SAUVAGES* est unique par sa naissance,
son parcours, ses couleurs, son anneau, ses jets de lumière...
mais aussi par ses excroissances et ses cratères, témoins de son histoire.

CRITIQUE PAR ÉMILIE BOUVARD

“Mémoire et matière

Dans les sciences physiques, on parle de « mémoire du matériau », d’ «alliages à mémoire de forme ».
C’est une métaphore : comment le béton, tel alliage, tel métal pourraient-ils avoir de la mémoire ?
Ce sont des matières inertes, sans vie, sans âme, sans sensibilité et quels seraient leurs sens ?

Si la mémoire se loge dans les plis et les replis de la matière blanche du cerveau, ou dans les éclairs mobiles d’un système nerveux, elle ne peut s’installer, au sens où nous l’entendons, dans ce qui est de l’ordre du minéral. On parle ainsi de mémoire des matériaux au sens où ceux-ci, par leur propriétés physiques, sont capable de retrouver, car ils en ont « pris le pli », une forme ancienne, ou de conserver une forme nouvelle. Ils n’ont pas de véritable histoire, car celle-ci impliquerait conscience et récit, même minimal.

Et même de façon générale, comme le montre Bergson dans Matière et mémoire en 1896, si la mémoire suppose un substrat matériel, comme la vie ou la pensée dont elle n’est qu’un synonyme, en revanche elle ne peut s’entendre comme une chose.

C’est l’éternel problème des rapports entre le corps et l’esprit,
de Descartes à Bergson et aux sciences cognitives.

Et pourtant, des matériaux enregistrent la mémoire humaine, son histoire, d’une manière qui tend à nous faire oublier qu’ils ne sont qu’encre et papier, parchemin, bande magnétique ou autre : ce sont les fonds d’archives.
La singularité de leur contenu, et parfois de leur forme, s’agissant de documents très anciens, de manuscrits ou de documents modernes ayant été mis en forme d’une manière particulière, réveille pour le moins notre sensibilité et notre intelligence à leur lecture – comme face à des individus singuliers. Ils ne sont pas pour l’homme strictement équivalent à la somme de ce dont ils nous informent, y compris après étude exhaustive de tous ce qui les concerne. Leur valeur n’est pas purement informative, elle est aussi affective : ils constituent la matière de notre mémoire. Ils ont une existence légitime comme objets, ils sont une preuve tangible que « cela a été », ils sont une présence actuelle et réelle du passé, ils voyagent dans le temps, ils forment le patrimoine.

Ce que nous fait le papier des archives, le béton de Milène Guermont tente de nous le faire sur d’autres plans, faisant appel à notre expérience et à notre mémoire sensorielle, esthétique, au sens étymologique. Depuis plusieurs années, cette artiste singulière développe des procédés technologiques complexes pour animer le plus inanimé – le règne minéral.

détail de *MUR OCÉANE* en Béton Cratères® et Polysensoriel® 2007

Disposant des systèmes de capteurs diffusant des sons ou créant des vibrations, des fibres optiques faisant la lumière dans la matière inerte, affinant le matériau comme une peau ou le soumettant au hasard des formes, son travail construit une émotion à partir de ce qui en est le plus dépourvu. Le béton devient ainsi une mémoire enregistreuse de sons, de sensations tactiles, d’images, capable de réagir aux stimuli du corps du spectateur et de faire naître chez ce dernier à son tour ses propres associations et souvenirs. Il éveille la mémoire du corps, stimule l’esprit, et joue sur nos capacités synesthésiques. C’est le jeu des correspondances baudelairiennes : si un béton bruissant et frémissant peut me faire rêver de la mer, c’est bien parce que j’ai en mémoire le fracas dur et mouillé de l’eau qui se retire en emportant le sable de la plage.
Notre sensibilité est mémorielle et spirituelle, la mémoire est un organe sensible, et c’est bien ce qui intéresse Milène Guermont.”

Émilie Bouvard,
Historienne de l’art, Conservatrice du patrimoine au Musée Picasso, 2012.

REPÈRES BIOGRAPHIQUES

MILÈNE GUERMONT
Née en 1981

Commandes et oeuvres dans l'espace public

- *SIREINE,* Monaco (2017)
- *CAUSSE,* Cimetière du Montparnasse, Paris (2016)
- *UN BATTEMENT,* Tour Eiffel, Tour Montparnasse et Place de la Concorde (2016)
- *PHARES,* Place de la Concorde (2015)
- *AGUA,* Société GA, Toulouse (2015)
- *INSTANTS*, Utah Beach (2014)
- *FREE-PLANETs*, 70e anniversaire du débarquement, le monde entier (2014)
- *SPOR*, Fédération Française du Bâtiment, Rouen (2014)
- *L'ARCHE DE MONET*, Ville du Havre (2013)
- *PARAMARTHA*, temple bouddhiste, Bussy-St-Georges (2012)
- *SUSPENSION*, Société Legallais-Bouchard, Hérouville-St-Clair (2012)
- *M.D.R.*, Lycée Ste Marie, Neuilly-sur-Seine (2011)
- *FIRST STEP*, le Pont du Diable, St Guilhem-le-Désert (2008)

Sélection d'expositions

- NOVA XX, Halle Saint-Géry, Bruxelles (2017)
- LEVITATION, Château Saint-Maur, Saint-Tropez (2017)
- Exposition Internationale, Pavillon France, Astana (2017) *
- ART PARIS, Grand Palais, Paris (2016, 2008)
- CRISTAL A, best of SCAM, Paris (2016)
- L'HOMME EPONGE, Musée Passager, Région IDF (2016)
- LES CRISTAUX, Musée de Minéralogie, MINES ParisTech (2016) *
- NUIT BLANCHE et COP 21, Paris (2015) *
- ARCHI-SCULPTURE, Villa Datris-Fondation pour la sculpture, L'Isle/Sorgue (2015)
- BARRE, Musée des Beaux Arts, Caen (2015) *
- VOILÀ LES DELTON !, Musée de la Chasse et de la Nature, Paris (2014)
- NUIT BLANCHE, Parvis de la Mairie du 15e arr., Paris (2014) *
- *N*UBES, Caja Galeria, Tijuana (2014) *
- SCULPTRICES, Villa Datris-Fondation pour la sculpture, L'Isle/Sorgue (2013)
- STEEL FREDOM, Otto Zoo Gallery, Milan (2013)
- Suite XL Au Vieux Panier, Marseille (2013) *
- BÉTON À TOUCHER, BÉTON ENCHANTÉ, Musée en Herbe, Paris (2013) *
- DÉCOUVREMENTS, Centre d'art contemporain, Epinal (2012)
- MÉMOIRES SENSIBLES !, Archives Nationales, Paris (2012) *
- LES FOLIES DE PHA TAD KE avec Claude Parent, Fondation Cartier, Paris (2011)
- LITOTES, Salt Lake Art Center, Salt Lake City (2011)
- AUTO/PORTRAITS, Galerie Jeune Création, Paris (2009)
- LINKS, New Art Center, New York (2009)
- NUIT BLANCHE, Église Saint Merri, Paris (2009) *
- ART BASEL MIAMI, Galerie Bertin-Toublanc, Miami (2008) *

Sélection de distinctions

- Patronage de la CNF pour l'UNESCO pour le voyage de *PHARES* (2017)
- *PHARES* unique oeuvre (et seul projet français) présentée au siège de l'UNESCO pour la clôture de the International Year of Light (2016)
- *PHARES* soutenue par la Présidence de la République; par les Ministères des Affaires Etrangères et du Développement à l'international; de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, de l'Intérieur, de la Culture et de la Communication; par la Région Ile-de-France; la Ville de Paris; l'Ambassade d'Egypte en France; et labellisé par le jury international de l'Année internationale de la lumière de l'UNESCO, COP21 / CMP11 et PARIS POUR LE CLIMAT (2015-2016-2017)
- *CRISTAL A* soutenu par ARCADI, CNC, SCAM, et le centre d'art Synesthésie (2015)
- *BARRE* labellisé 2015, Année internationale de la lumière lancée par l'UNESCO
- *MEGA CONCRETO* "coup de coeur" du salon DDessin (2015)
- *FUNNEL* finaliste au concours international Anonymous, New York, USA (2012)
- *LITOTES* primé au concours Fluid Adagio (American Institute of Architects of Utah, Ballet West Company), Salt Lake City, USA (2011)
- Prix Oséo Emergence attribué par le Ministère de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (2009)
- *MUR NUÉES* soutenu par la Fondation Bettencourt-Schueller (2009)
- Défi Jeunes remporté pour la section culture de la région Ile de France (2008)
- *BARREL* finaliste au concours international de sculptures Noilly Prat (2008)
- *MUR OCÉANE* primé par le concours Matière Grise de FNSAI-Cimbéton (2008)
- *LE TEMPS DE RÊVER EST IL SI COURT ?* finaliste aux Grands Prix de la Création de la Ville de Paris (2008)
- Premier prix au concours cré@RTEM lancé par le MEDEF (2004)

Formation

- Diplôme de l'ENSAD (École nationale supérieure des arts décoratifs Paris) (2007)
- Diplôme ingénieur généraliste, spécialité matériaux et procédés de l'Institut National Polytechnique, ENSIACET (École nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques de Toulouse) en partenariat avec l'École nationale supérieure des MINES de Nancy (2004)

* : solo show

APPENDICE

Béton Polysensoriel®

Capteurs et système électronique de détection, d'analyse et d'emission sont intégrés au béton fibré ultra hautes performances.
Selon le champ magnétique de chacun ce béton peut émettre des sons, lumières ou vibrations.

Gravure Colorée sur béton®

Procédé qui permet d'imprimer durablement dans l'épaisseur du béton des images et graphismes colorés, en variant les effets de rendu.
La résolution de ce motif est meilleure avec du béton fibré ultra hautes performances.

Béton Cratères®

Béton présentant à sa surface des cratères uniques et aléatoires, grâce à un procédé breveté.
La finesse des cratères est meilleure lorsque le béton utilisé est ultra hautes performances.

All work is proprietary to Milène GUERMONT.
Patent Pending.
All rights reserved.