FRANCOIS DUFEIL CHLAAAK TUUUNG FIIIIIIT

LAIL

La Graineterie Centre d'art 27, rue Gabriel-Péri 78800 Houilles 01 39 15 92 10 agraineterie.ville-houilles.

TR AM

FRANCOIS DUFEIL

CHLAAAK TUUUNG FIIIIIIT

Du 22 janvier au 12 mars

« Ancien aspirant Compagnon du Devoir, membre du collectif d'artistes Le Wonder, François Dufeil a placé le savoir-faire artisanal et son partage au cœur de sa démarche. Par le détournement d'objets industriels et le déplacement de gestes ouvriers (plomberie, soudure, couture...), il produit des pièces qui échappent à la logique productiviste au profit de modes d'activation alternatifs, propres aux situations d'urgence ou à une économie autogérée. (...) Conçue comme un « système d'émancipation », autonome et low-tech, chaque œuvre tient ainsi davantage de l'outil, activable par le seul corps, que de la machine aliénante. »¹

À La Graineterie, l'artiste réunit plusieurs séries de sculptures d'envergures et d'échelles différentes. Fruits d'un savant mélange de connaissances, les œuvres de François Dufeil apparaissent en creux comme une invitation à poser un autre regard sur l'histoire des techniques : des premiers tours de potiers aux origines de la sérigraphie, des fours solaires à la fabrique du son.

^{1.} Extrait du texte de Florian Gaité, paru dans le catalogue de la Biennale de la jeune création 2020, La Graineterie

Avec Chlaaak Tuuung Fiiiiiit, titre de sa première exposition personnelle dans un centre d'art, François Dufeil laisse également la part belle à la collaboration, en invitant les artistes Victor Alarçon, Charles Dubois, Eva Nielsen et La Tòrna à activer et réinterpéter ses « sculptures-outils ».

François Dufeil

Née en 1987 – Vit et travaille à Paris.

Diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, de l'Ecole Supérieure des Beaux-Arts d'Angers, François Dufeil a participé ces dernières années à de nombreuses expositions collectives et notamment en 2021 Skeuma Lekba au centre d'art Micro-Onde à Vélizy Villacoublay, au Musée des beaux-arts d'Angers dans le cadre d'Étoiles distantes, un parcours initié par le Frac Pays de La Loire ou encore à la Fondation Fiminco à l'occasion de la 71° édition de Jeune création.

Lauréat de la dernière édition de la Biennale de la jeune création de La Graineterie, il bénéficie à ce titre de sa première exposition personnelle dans un centre d'art. Son travail sera par ailleurs présenté en 2022 dans le cadre des projets hors-les-murs du Frac Normandie, lors du finissage de l'exposition Étoiles distantes du Frac Pays-de-La-Loire ou encore à l'occasion de GONTIERAMA 2022 à la Chapelle du Genêteil.

François Dufeil est également l'un des membres fondateurs du collectif d'artistes pluridisciplinaires Le Wonder.

Site internet de l'artiste

Site Internet du collectif Le Wonder/Fortin

L'EXPOSITION

Galerie

Dans cet espace, François
Dufeil présente deux familles
de « sculptures-outils » qui
convoquent des recherches
techniques et historiques
plurielles : celles des fours
solaires et des premiers tours
de potiers.

Déjouant notre aliénation aux machines, ces deux ensembles participent chacun à leur manière à une logique de réappropriation de savoirfaire et place l'humain au centre du dispositif. Invité en résidence à Aixles-Bains, l'artiste découvre
les études du docteur Jean
Saidman portant sur les
rayons du spectre solaire.
Au début du 20° siècle, le
médecin avait notamment
réalisé une architecture
capable de suivre le
déplacement du soleil pour
capter ses rayons et en
concentrer l'énergie à des fins
thérapeutiques.

Prolongeant l'expérience, l'artiste a conçu une sculpture monumentale Station solaire à vapeur, un four singulier qui réfléchit la lumière à l'aide de miroirs de laiton polis de manière à produire de la chaleur sur des tubes d'acier remplis d'eau. La chaleur concentrée permet alors de fondre un pain de cire d'abeille, créant ainsi une œuvre olfactive.

Dans la continuité de ce travail, l'artiste propose à La Graineterie Station solaire pour un légume, une « sculpture-outil » inédite, produite pour l'exposition. Œuvre nomade et portative, elle allie un principe parabolique (d'où découle la forme de la sculpture) largement employé dans le Do-It-Yourself et y associe, tout comme pour Station solaire à vapeur, un principe plus technique de points de concentration des rayons solaires. Mobile, la sculpture s'incline de manière à pouvoir suivre la course du soleil en toute saison.

Objets spéculatifs, les œuvres de François Dufeil apparaissent comme des prototypes dotés d'une fonction propre. Station solaire pour un légume, est en effet pensée comme un possible ustensile de cuisine; la cuve de cuivre fait office de boudineuse : des aliments peuvent être introduits dans la partie supérieure de la cuve pour les cuire dans la partie basse remplie d'eau, chauffée à cuisson lente.

Le corps donne ici la mesure de l'installation.

« Mes sculptures sont en contradiction avec les machines produites depuis la révolution industrielle. Aucune de mes pièces n'est activée électriquement ou avec de la pétrochimie. C'est le corps seul qui éprouve ces outils, les actionne ... L'échelle, le maniement etc... tout cela est adapté aux gestes du corps. »¹

Il en va de même avec Poterie centripète présentée en écho à Station solaire pour un légume. François Dufeil aime à rappeler que la technique de la poterie a beaucoup évolué. À l'origine, le tour de poterie était composé de roues de charrette positionnées à l'horizontale. Les potières se servaient alors de la force motrice de la roue pour créer l'inertie. L'artiste s'est réapproprié ce système ancestral en réalisant une structure en acier et en utilisant du arès de Fontainebleau pour créer un contrepoids capable de générer le mouvement.

Pendant l'exposition, l'artiste Victor Alarçon se fera l'interprète de la « sculpture-outil ». Formé au contact de potiers dans différentes fabriques en Provence et dans une usine à Yixing en Chine, il activera à plusieurs reprises ce tour atypique. Les poteries seront exposées au fur et à mesure de leur production.

Verrière et Quai

L'exploration de la matière sonore occupe également une place particulière dans le travail de François Dufeil. Chaque onomatopée Chlaaak / Tuuung / Fiiiiiit évoque d'ailleurs le son produit par certaines sculptures exposées mises en mouvement.

D'autre part, l'artiste a initié, depuis plusieurs années, une collaboration sur le long cours avec Charles Dubois. Ensemble, ils ont réalisé une série d'instruments de musique en détournant des objets issus du monde industriel et du quotidien. Bonbonnes de aaz, bouteilles de plongée et de protoxyde d'azote, vases d'expansion, cuves de cuivre, tuyaux et vannes composent un paysage de sculptures aux couleurs primaires et chatoyantes qui contrastent incontestablement avec l'environnement minéral de la verrière.

^{1.} Source : extrait de l'entretien réalisé avec l'artiste à l'occasion de son exposition au Musée des beaux-arts d'Angers par Vanina Andréani, responsable du Pôle-Exposition-Collection au Frac des Pays de la Loire

Parmi les points de départ de cette exploration sonore figure Cloches sous pression 2, un instrument de percussion à eau.

L'installation est composée de deux éléments : un château d'eau aux formes de sablier alimente une sculpture composite faite de bouteilles de gaz et d'extincteurs découpés de manière à en modifier les tonalités. L'ensemble est relié par un système de tuyaux et de vannes permettant à Charles Dubois, lors de l'activation de la pièce, d'amplifier ou de diminuer le débit sur l'un ou l'autre des éléments. La circulation de l'eau dans les tuyaux et entre les différentes cuves ou encore la pression contenue dans les bonbonnes provoquent, sous l'action des baguettes du percussionniste, des sonorités aux timbres et intensités variables.

En mutation perpétuelle, les sculptures de François Dufeil ont vocation à être transformées, réinterprétées et amplifiées, inscrivant les recherches de l'artiste tout comme ses collaborations dans une temporalité longue. L'ensemble regroupé sous le titre Vases d'expansion prolonge les recherches des deux artistes sur les textures sonores.

À l'univers menaçant des bonbonnes de gaz se substitue ici une composition réalisée principalement à partir de bouteilles de plongée et de vases d'expansion, minutieusement glanées et collectées en fonction de leur potentiel sonore. Si la sculpture centrale reprend dans ses formes le sablier de Cloches sous pression 2, ses propriétés tout comme son utilisation diffèrent. Associée aux deux sculptures aux faux airs de xylophones et de carillons, l'ensemble a permis à Charles Dubois de diversifier les gammes et les tonalités de l'instrument. en s'appuyant sur la variété du son des cloches. À la

dimension plus expérimentale de Cloches sous pression 2, répond un instrument plus subtil dans lequel chaque élément (bouteille de plongée, lame de laiton) correspond à une note précise pouvant se fondre dans des nappes sonores au moment de l'activation. Cu2+, produite pour l'exposition, vient compléter la série existante et ajoute à la variété des gammes musicales aigues et cristallines, un son de basse. transformant l'ensemble en orchestre.

Aménagée dans l'espace du quai, une salle d'écoute permet à chacun de découvrir tout au long de l'exposition l'univers sonore des « sculptures-outils ».

L'enregistrement de Cloches sous pression sera diffusé en continu, en dehors des temps d'activation de l'œuvre.

À l'invitation de François

Dufeil, La Tornà, a imaginé pour ce lieu six assises, entièrement réalisées à la main ou au métier à tisser.

L'esthétique et les matériaux utilisés sont volontairement proches de ceux utilisés par l'artiste.

Réserve

Réalisé lors d'une résidence en Corse en 2019, ce documentaire retrace une tentative de fonte de cloches. Plusieurs étapes de travail sont visibles : la collecte de matériaux, la fabrique d'un four à étouffé. la réalisation d'une fonderie dans une motte de terre, alimentée elle-même en charbon produit par le four à étouffé ou encore la fonte de cloches en laiton en tant que telle. Prises sur le vif, les images documentent les gestes, techniques, matériaux et les circuits-courts à l'œuvre dans le processus de travail de l'artiste.

Grenier

Au Grenier, François Dufeil réunit trois sculptures aux formes légères et minimales aui allient matériaux bruts et d'origines naturelles. Il met ici à l'honneur une tout autre famille de « sculpturesoutils », liées à la production de sérigraphies, un procédé d'impression au pochoir utilisant un écran de soie. Avec cette série d'œuvres. l'artiste isole trois séquences d'une chaîne de production expérimentale visant à produire une image imprimée.

« Alors que les sérigraphies sont toujours réalisées à plat, j'ai fait basculer le système à la verticale, afin de pouvoir sérigraphier les murs. Au départ, l'idée était de faire de la sérigraphie urbaine. Pour utiliser cette presse, en 2019, je souhaitais produire moi-même une encre à sérigraphie. J'en suis venu à concasser des matériaux (avec le Pilon à bras). Les poussières obtenues sont

ensuite tamisées (dans le Tamis à poussières), j'obtiens des particules très fines qui deviennent des pigments. Je mélange ensuite ces pigments à une base (eau, liants, ...) ce qui me permet d'obtenir des encres. Inviter des artistes à utiliser cet outil était présent dès le départ. L'artiste Marie Wallon a réalisé la première sérigraphie en 2019. Pour l'édition [du Musée des beaux-arts d'Angers], j'ai travaillé avec un artiste nantais Gaël Darras, dont l'aquarelle est le medium principal.»²

Pour Chlaaak Tuuung
Fiiiiiit, François Dufeil a
souhaité initier une nouvelle
collaboration, avec l'artiste
Eva Nielsen en l'invitant à
produire une nouvelle image
pour l'écran de sérigraphie.
Ambiguë, la forme réalisée,
oscillant au premier regard
entre une architecture en

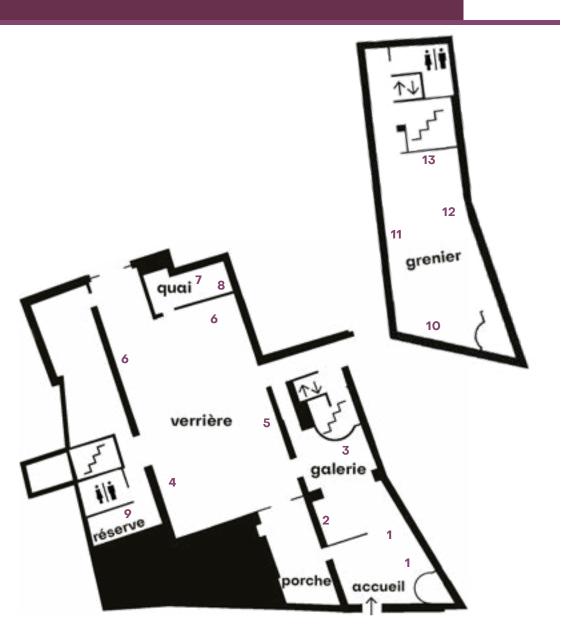
ruine, un escalier hélicoïdal, une vis d'Archimède ou une construction de Kapla, est directement extraite du répertoire iconographique de l'artiste.

Avec la complicité de François Dufeil, Eva Nielsen a peint à même le support en bouchant les mailles de l'écran de sériaraphie à la cire d'abeille chaude appliquée au pinceau. À partir de cette préparation que l'on devine à peine, deux impressions murales ont été réalisées à partir d'encres produites par François Dufeil à base de cuivre et de charbon concassé ayant servi successivement de fond ou pour l'impression du dessin. Les deux sérigraphies apparaissent alors comme le positif et le négatif d'une même image.

Les impressions murales sont le reflet d'un usage libre et expérimental des propriétés des matériaux et le fruit de moyens de production revisités, laissant la part belle aux aléas de la fabrication. Comme toujours dans le travail de François Dufeil, l'outil et les processus employés ne visent pas à fournir un produit standardisé mais au contraire à être au service d'une réalisation artisanale, inventive, collaborative et humaine.

^{2.} Source : extrait de l'entretien réalisé avec l'artiste à l'occasion de son exposition au Musée des beaux-arts d'Angers par Vanina Andréani, responsable du Pôle-Exposition-Collection au Frac des Pays-de-la-Loire

PLAN

galerie

- 1. Station solaire pour un légume, 2021-2022 Sculpture-outil Cuves de cuivre, laiton, acier noir, ardoise, tuyaux de cristal, bouteille de protoxyde d'azote 146 x 66 x 66 cm & 146 x 125 x 110 cm Production: La Graineterie
- 2. Poterie centripète, 2022 En collaboration avec Victor Alarçon & Anaële Gnidula Série de céramiques - production en cours Porcelaine, faïence rouge, grès noir, grès sable Dimensions variables Production: La Graineterie
- 3. Poterie centripète, 2021 Sculpture-outil Acier noir, grès de Fontainebleau, bouteilles de gaz, extincteur, argile, corde en chanvre 152 x 240 x 200 cm

verrière

4. Vases d'expansion, 2021 En collaboration avec Charles Dubois Sculpture-outil Bouteilles de plongée et de protoxyde d'azote, extincteurs, vases d'expansion, laiton, acier noir, mousse acoustique, corde en chanvre, fil de fer 225 x 220 x 450 cm

Production: Micro-Onde, centre d'art de l'Onde

- 5. Cu2+, 2022 Sculpture-outil Pulvérisateur de cuivre, acier noir, corde en chanvre, cuir et chambre à air 128 x 102 x 102 cm Production: La Graineterie
- 6. Cloches sous pression 2, 2019-2021 En collaboration avec Charles

Dubois Sculpture-outil

Bidons d'huile, béton, bouteilles de gaz et d'hélium, acier noir, laiton, corde en chanvre, eau, tuyaux de cristal

189x130x100cm & 250x180x180cm Production: Parc Saint-Léger, centre d'art contemporain

quai

- 7. Cloches sous pression, 2019 En collaboration avec Charles Dubois Œuvre sonore, 36 minutes Enregistrement : Parc Saint-Léger, centre d'art contemporain
- **8.** Sièges et coussins, 2021 2022 En collaboration avec La Tòrna Série de 6 assises Laine de feutre fait main, chanvre, coton, acier noir Dimensions variables Production: La Graineterie

réserve

9. U carbonaru, 2019 Vidéo documentaire, 4 min. 42 Réalisation: François Dufeil et Martin Negro

grenier

10. Presse à poussières, 2019-2022 Sculpture-outil Acier, extincteur, soie, cuir, cire d'abeille, corde de chanvre, encre de cuivre 280 x 190 x 120 cm

Production: octo verso

11. Presse à poussières, 2022 En collaboration avec Eva Nielsen Deux impressions murales à l'encre au charbon sur cuivre et au cuivre sur charbon 140 x140 cm

Production : La Graineterie

12. Pilon à bras, 2019 Acier, corde en chanvre, soie, charbon concassé 136 x136 cm

Production: octo verso

13. Tamis à poussières, 2019 Acier, corde en chanvre, soie, charbon tamisé 150 x 80 x 60 cm

Production: octo verso

les visites

Visite libre

Un médiateur est présent les mercredis et samedis pour vous accompagner dans la découverte des œuvres.

15 minut' chrono

Les clés de l'exposition. par Élise Receveur, chargée de la médiation.

jeudi 27 janvier à 13 h jeudi 10 mars à 13 h

la fabrique

ateliers payants,

Les Matinales

Parcours sensoriel autour de l'outil pour les 6-36 mois.

Les P'tites mains

Ateliers jeune public autour des matériaux et des outils. avec Jean-Guillaume Gallais, artiste-intervenant.

RDV autour de l'exposition

en partenariat avec La Terrasse, espace d'art de Nanterre tout public, gratuit

Décrochage collectif de Julie Desprairies Desprairies & Cie, une exposition performée Vide-grenier où chacun pourra repartir avec un souvenir de l'exposition.

samedi 12 mars de 14 h à 18 h | à La Terrasse*

* 57 bd Pesaro 92000 Nanterre, RER A Nanterre / Préfecture (à 20 min. de La Graineterie)

Lancement du catalogue monographique de l'exposition de François Dufeil suivi d'un programme de performances.

samedi 12 mars de 16 h à 18 h | à La Graineterie

La Graineterie Centre d'art

27, rue Gabriel-Péri, 78800 Houilles 01 39 15 92 10 lagraineterie. entrée libre mardi, jeudi, vendredi 15h - 18h

mercredi, samedi 10 h - 13 h 15 h - 18 h

lagraineterie. 15h - 18h ville-houilles.fr

accès

RER A ou SNCF St-Lazare, arrêt Houilles/ Carrières-sur-Seine, à 10 min à pied en centre-ville La Graineterie est membre de Tram, réseau art contemporain Paris /Île-de-France.

lagraineterie_centredart