

Rapide et Furieux

Exposition collective - Le Port Des Créateurs

01.02.22 - 26.02.22

Avec : Nils Bertho, Rudy Dumas, Margaux Fontaine, Claire Guetta, Gala Knörr, Hugo Laporte, Yves Scherer, Floryan Varennes

Commissariat : Léo Fourdrinier

L'exposition collective *Rapide et Furieux* est une tentative critique des formes de domination à travers les mondes du tuning, du fantastique et de la culture club. Le récit qui se construit prend comme point de départ l'énergie hyperactive et virile de la série de films d'action américains « Fast and Furious ». Dans la saga, dont les thèmes tournent principalement autour des voitures et de la famille, les courses de bolides augmentés et le dépassement de soi permettent aux protagonistes de résoudre leurs problèmes personnels mais également de sauver la société du chaos. L'ultra développement de la masculinité des personnages les érige en divinités contemporaines, modèles protecteurs malgré leurs sombres - mais indissociables de leur humanité - attributs d'anti-héros. Ces justiciers de l'ombre, finalement communs des mortels, cachent derrière leur incroyable loyauté envers leurs pairs un profond désir de liberté :

*Je ne vis que pour les 400 mètres d'une course, tout le reste m'est égal...
car pendant ces 10 secondes... je suis libre !¹*

L'exposition rassemble les oeuvres d'artistes qui rejouent les stéréotypes de la culture de masse, manipulant les codes de la production cinématographique du *blockbuster*, des jeux vidéo et des médias. En détournant avec humour les symboles érigés par la société de consommation - où une grande part des rapports entre les hommes sont fondés sur ou régis par des processus économiques - « Rapide et Furieux » rend hommage aux figures qui ont bercé plusieurs générations.

J'en ai pas d'amis, je n'ai qu'une famille.²

Une inconsciente proximité s'est créée avec les célébrités des années 90-2000, dont la vie privée instrumentalisée est rendue visible par les paparazzis : **Gala Knörr**, à travers la peinture et l'impression sur textile, représente les icônes *people*, personnages de série TV, tendances de société jusqu'au même internet avec un regard satirique mais bienveillant. L'expression « OK BOOMER », utilisée pour tourner en dérision les attitudes stéréotypées attribuées à la génération des *baby boomers* (personne née en Occident entre 1943 et 1965) y côtoie un détournement critique du logo du 20th Century Studios, société de productions cinématographiques américaine, l'un des principaux majors de l'industrie mondiale. **Yves Scherer**, avec sa sculpture *Legolas*, donne vie au personnage éponyme issu de la trilogie du *Seigneur des Anneaux*, et met en avant le caractère fantasmagorique lié au personnage de fiction et à l'acteur qui l'a interprété. *Legolas* a capturé les espoirs et les fantasmes d'une génération de fans, déclenchant un impact immense sur la carrière et la vie privée de l'acteur.

¹ *Fast and Furious* (2001)

² *Fast and Furious 7* (2015)

*Ça te fait décoller. Comme si d'un coup, tout ce qu'il y avait autour de toi disparaissait. Ni passé, ni futur, ni problème. Que l'instant présent.*³

La quête d'intensité et aussi palpable dans l'essor et l'omniprésence de la publicité. Présente à chaque instant de notre vie, il est difficile de lui échapper. *Cruel*. Le mot choisi par **Floryan Varennes**, placardé en écriture gothique - écho à l'univers médiéval étudié par l'artiste - provient du latin *crudus* "cru, sanglant, saignant" et qui se dit d'une personne, d'un animal ou d'un concept qui inflige des tourments, la souffrance ou la mort. Cependant l'iridescence du papier contrebalance ce rapport belligérant et renvoie à l'univers plus enchanteur des années 90, aux sphères queer et fantasy. La peinture de **Nils Bertho**, aux couleurs séduisantes de l'arc-en-ciel est une déclaration d'amour à la culture pop, ses jeux vidéos, ses dessins animés, ses contes horrifiques, son marketing. Dans son faisceau de nombreux personnages hybrides s'affrontent et se livrent à des rituels étranges, le tout avec humour : une guerre dans un centre commercial.

*Une route c'est le meilleur endroit pour réfléchir, te rappeler d'où tu viens, savoir où tu vas.*⁴

« Rapide et Furieux », c'est aussi un geste, celui de l'artiste qui s'empare de son environnement, riche de fragments et rebuts d'une économie performante et sur-productive. **Hugo Laporte** forge une coupe avec du verre de pare-brise brisé soudé à l'impression 3D : quand la performance devient trophée, l'oeuvre témoigne des risques encourus par le plaisir de repousser les limites. C'est dans les zones de friches industrielles que **Rudy Dumas** (issu d'une famille de circassiens, forgé par la vie nomade) cueille sa matière première pour réaliser la copie d'une *Lamborghini Aventador*. Conçu pour aller au-delà du concept de performance, faisant figure de référence dans le domaine des supersportives et devançant les voitures du futur, le bolide est symbole de réussite et de pouvoir. En la brûlant, l'artiste rappelle l'histoire de *Salem* (Massachusetts), ville célèbre pour le procès des sorcières en 1692 qui entraîna l'exécution de plusieurs habitants accusés de pratiquer la sorcellerie. La figure de la sorcière est également centrale dans le travail de **Margaux Fontaine** comme symbole d'émancipation. Son envolée rageuse, vibration du vivant, prône la toute puissance de la nature sur nos sociétés contemporaines. D'un geste frugal l'artiste a peint et composé avec des végétaux variés, chimies artisanales à base de rouille et tissus récupérés. À vents contraires d'une urgence de vitesse imposée par la société, c'est dans une quête méditative que Margaux Fontaine invoque avec sagesse un retour à une philosophie naturelle.

*Courir ou mourir tu te rappelles ?*⁵

Danser jusqu'à l'épuisement. *Trance*. **Claire Guetta** chorégraphie des questionnements liés aux relations entre monde fantasmagorique et réalité. Son installation vidéo *House of Crystal* fusionne lithothérapie et culture ballroom - phénomène de subculture LGBT aux États-Unis dans lesquels des personnes entrent en compétition pour un trophée lors d'événements désignés comme des « bals ». Le rituel performé entend répondre aux angoisses ambiantes par le pouvoir des gemmes et du voguing. Dans un décor pailleté de série TV d'aventures, ces danses se transforment en défenses festives à la normativité familiale, professionnelle et sexuelle. Subversif, le travail de Claire Guetta propose un *happy end* magique évacué de toute adversité.

³ *Fast and Furious - Tokyo Drift* (2006)

⁴ *Fast and Furious 7* (2015)

⁵ *Fast and Furious 4* (2009)