

Exposition Nicolas Gaillardon

LA CONCIERGERIE
▲ ART CONTEMPORAIN

Dessin, vidéo, installation

BALLROOM

Ouverture du 20/09/24 au 09/11/24

Fermeture du 27/10/24 au 03/11/24

Les œuvres de Nicolas Gaillardon témoignent de manière sensible **des transformations du monde actuel**. À travers divers médiums tels que **le dessin, la vidéo, l'installation et la musique**, l'artiste crée un univers empreint d'une **temporalité énigmatique**, invitant à une réflexion profonde sur **notre rapport au monde et à la société**.

Dans ses paysages, des objets apparaissent comme **des témoins silencieux de nos interactions** tels **des vestiges** qui semblent vouloir nous raconter quelque chose. Bien que ces scènes puissent sembler désertiques, elles recèlent **une poésie mélancolique**, rappelant la fragile résistance de la nature.

L'œuvre de Nicolas Gaillardon capture à la fois **l'éphémère et l'immuable**, offrant aux spectateurs une méditation sur **la fugacité de notre existence, la persistance de la beauté et l'espoir**.

SOMMAIRE

---

1. L'ARTISTE ET SA DÉMARCHE	p.3
2. L'EXPOSITION	p.4
2.1. Les dessins	p.5
Quelques clefs d'interprétation	p.6
2.2. Les animations : un prolongement des dessin	p.7
Quelques clefs d'interprétation	p.8
Références	p.9
2.3. Les installations	p.11
Quelques clefs d'interprétation	p.12
Références	p.13
3. PISTES PÉDAGOGIQUES ET ATELIERS	p.15
4. ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE	p.16
5. LEXIQUE	p.17

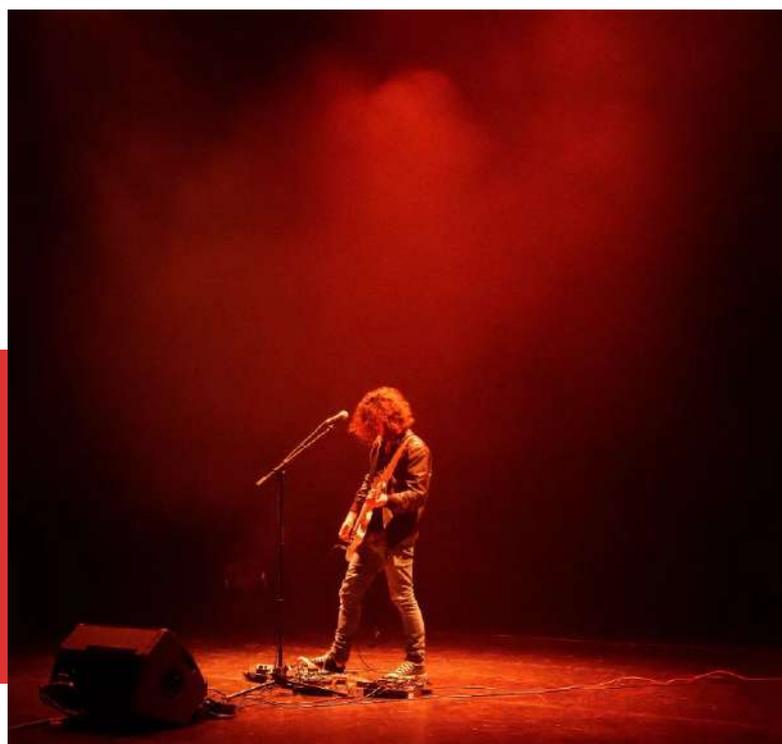
1. L'ARTISTE ET SA DÉMARCHE

Nicolas Gaillardon, né à Orléans, est un artiste et musicien évoluant sous le nom "Paranoid Summer". Après une formation en génie civil, il intègre les Beaux-Arts de Tours en 2007 où il commence à développer son univers artistique. Par la suite, il rejoint un atelier à La Malterie à Lille, où il développe sa pratique des installations.

Aujourd'hui, installé à Grenoble, il fait partie du collectif EPTAGON, qui explore les pratiques musicales expérimentales, de l'underground à l'avant-garde.

Dans son atelier, instruments de musique, outils numériques et carnets de dessins se côtoient pour nourrir un travail varié : dessins, films d'animation, concerts, performances sonores ou installations.

Depuis plusieurs années, l'œuvre de l'artiste est traversée par **les questions du temps et de l'étrangeté** mêlée à **un regard sur notre société**. Les traits de ses dessins semblent décrire un monde connu, mais très vite le spectateur est transporté ailleurs, dans **un univers poétique et énigmatique** où une inquiétante étrangeté émane de lieux déserts indéfinis. Nulle présence humaine, seul le souffle de l'air ou la machine en mouvement attirent notre attention.

Sites :

<https://www.nicogaillardon.com/>

Instagram :

@nicogaillardon

@paranoidsummer__music

2. L'EXPOSITION

À travers l'exposition « Ballroom », Nicolas Gaillardon utilise l'image du bal pour interroger **les enjeux politiques, les tensions invisibles**, ainsi que **l'équilibre précaire entre faste et angoisse** qui se jouent dans cet espace de fête, de pouvoir et de fantasmes.

Dans les œuvres présentées, **le réel et la fiction semblent se confondre**, créant une **atmosphère ambiguë** où **les symboles de pouvoir et de célébration** deviennent **des projections fantasmées**, rendant floue la frontière entre ce qui est et ce qui pourrait être.

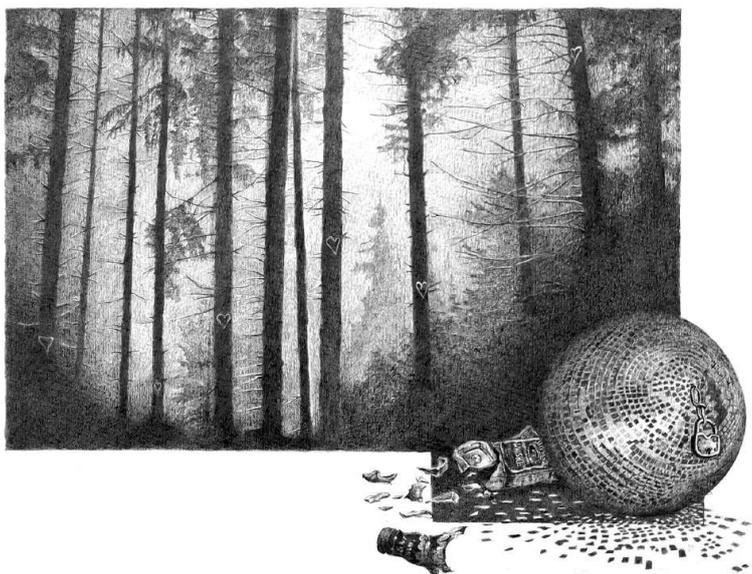
"Ballroom" : Salle de bal. Le terme renvoie aussi à la culture Ballroom, un mouvement artistique et politique né dans les années 1920 à Harlem, porté par les minorités et inspiré des battles de rue. Ces ballrooms étaient des lieux de performance et d'expression pour des communautés marginalisées, avant que le mouvement ne soit progressivement récupéré par la culture mainstream.

2.1. Les dessins

Dans cette série de dessins, l'artiste joue sur **la notion d'absence** : bien que des éléments évoquant la fête et la célébration soient présents, **la représentation humaine fait défaut**, laissant place à une scène figée presque **irréelle**. On peut alors s'interroger sur le choix des objets représentés, comme s'ils avaient été soigneusement placés pour **inviter le spectateur à créer ses propres associations** et à réfléchir à leur signification. Ce choix semble délibéré, incitant à une réflexion sur le lien entre ces objets vestiges et **les récits qu'ils peuvent suggérer**. De plus, la présence de la nature dans deux de ces dessins renforce **le contraste entre les éléments naturels et ceux de la civilisation**, créant un dialogue entre **le calme intemporel** de la nature et **l'éphémère** des objets issus de la fête.

Le graphite, par sa neutralité chromatique, accentue le caractère **intemporel** et **énigmatique** des œuvres de Gaillardon. L'absence de couleur amplifie l'idée d'un monde en retrait, vidé de toute présence humaine. Le medium devient alors **un prolongement du thème de l'éphémère** : le graphite, fragile et effaçable, symbolise la fugacité des traces humaines qu'il représente.

Ballroom - 2023

The interval of things - 2016

Inland - 2024

LES DESSINS

Quelques clefs d'interprétation

. L'absence humaine et l'éphémère

L'absence d'êtres humains dans les œuvres de Nicolas Gaillardon peut symboliser la fugacité de notre passage temporaire sur Terre. Les objets abandonnés, comme les cœurs gravés sur des arbres, les débris, ou les ballons de baudruche encore gonflés, agissent comme des témoins silencieux de l'activité humaine passée. Cette absence laisse place à une réflexion sur ce que nous laissons derrière nous et sur la nature de ces traces, à la fois fragiles, immuables, et parfois absurdes comme ces micros tournés vers le néant.

. Le dialogue entre civilisation et nature

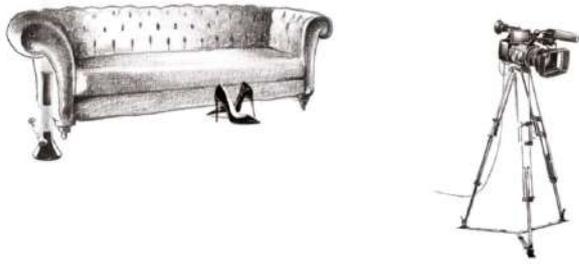
Dans les œuvres de Gaillardon, la nature est à la fois le décor et le témoin des reliques de la civilisation humaine. Tandis que les objets abandonnés rappellent l'interaction humaine avec son environnement, la nature persiste et continue de croître. Ce contraste entre les vestiges humains, souvent figés ou en décomposition, et la résilience de la nature renforce l'idée de la finitude des créations humaines par rapport à l'immuabilité du monde naturel.

. L'ambiguïté entre réalité et fiction

L'artiste floute la frontière entre réalité et fiction, créant une atmosphère ambivalente dans laquelle les scènes dépeintes semblent à la fois réelles et fantasmées. Les symboles de pouvoir ou de festivité se transforment en projections énigmatiques, laissant le spectateur dans une incertitude émotionnelle et visuelle.

2.2. Les animations : un prolongement des dessin

Les animations de Nicolas Gaillardon poursuivent et enrichissent les thèmes explorés dans ses dessins. En donnant vie à ces œuvres, Gaillardon accentue **l'atmosphère singulière et poétique** de ses créations. Le mouvement répétitif et les nappes sonores ajoutent **une dimension temporelle** et **une profondeur supplémentaire** à l'image.

Bang Bang - 2016

Shark proof cage - 2017

Helicopter - 2017

LES ANIMATIONS

Quelques clefs d'interprétation

. Créer sa propre fiction

Ces animations plongent le spectateur dans des récits ouverts, des fragments d'histoires où l'absence de contexte narratif clair incite à l'imagination. En cela, elles rappellent l'esthétique surréaliste, où les objets familiers prennent des significations inattendues et poétiques. Le spectateur est amené à devenir acteur du récit en inventant ou en interprétant des histoires qui n'existent pas explicitement à l'écran.

. Résonance avec l'expérience contemporaine

La répétition dans les animations peut faire écho aux gestes et comportements mécaniques de notre quotidien. Chaque boucle, chaque mouvement répétitif accentue l'idée de routine, d'ennui et de monotonie. Cela renvoie à l'expérience quotidienne contemporaine, où le rythme de vie peut paraître désincarné, automatisé, soulignant ainsi la pression du conformisme.

. Déshumanisation et aliénation

En l'absence de présence humaine, ces animations mettent en scène des objets mécaniques et industriels, qui semblent s'animer seuls. Cette déshumanisation est renforcée par l'omniprésence de la technologie et des structures de pouvoir, symbolisant la manière dont l'homme se trouve parfois asservi par des forces extérieures, des systèmes plus grands que lui. Les objets, tels que l'hélicoptère ou la cage, deviennent des symboles de contrôle et d'aliénation.

RÉFÉRENCES

Le Surréalisme

Mouvement d'avant-garde né dans le sillage de Dada après la Première Guerre mondiale, le surréalisme incarne à la fois une attitude et un groupe d'artistes et d'intellectuels. Transdisciplinaire, il est néanmoins emmené par une personnalité dominante, celle d'André Breton, auteur d'un Manifeste du surréalisme en 1924. Selon l'écrivain français, l'approche surréaliste réside dans l'exploration de l'inconscient, que ce soit dans l'écriture ou les arts. Par ce recours à la thématique omniprésente du rêve, il réactualise les principes du symbolisme.

Max ERNST Au premier mot limpide (1923)

La plupart des œuvres de Max Ernst sont énigmatiques et résistent à l'analyse. Impossible de décrypter celle-ci par exemple, et de comprendre ce que l'artiste veut nous dire, précisément parce qu'il souhaite que son art garde son mystère et reste *"inacceptable pour les spécialistes de l'art, de la culture, du comportement, de la logique, de la morale"*.

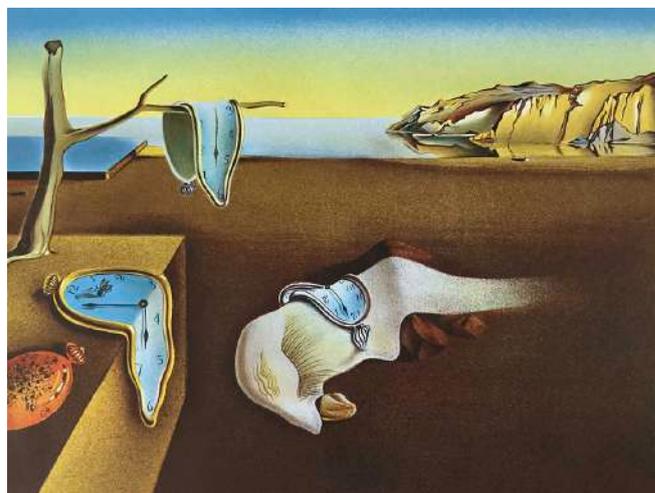
René MAGRITTE Personal Values (1952)

René Magritte joue avec les objets quotidiens en les détournant de leur fonction habituelle. Ce tableau Surréaliste présente des objets domestiques, comme un peigne et une brosse à dents, à une échelle démesurée et placés dans un contexte étrange. Ce détournement et cette décontextualisation rappellent les choix de Nicolas Gaillardon dans ses dessins, où les objets, vestiges de la civilisation humaine deviennent des éléments de réflexion sur la réalité et la fiction.

Salvador DALÍ La Persistance de la mémoire (1931)

Une œuvre emblématique du surréalisme, où les montres molles fondent dans un paysage désertique. Cette image explore la relativité du temps et l'altération de la réalité, créant un effet de rêve et de déformation.

Dalí, à travers ses motifs oniriques et ses paysages déformés, offre une réflexion sur la perception du temps et de la réalité, des thèmes également présents dans les animations de Nicolas Gaillardon.

Autres références

Gregory Crewdson

Série *Beneath the Roses* (2003-2008)

Dans cette série, Gregory Crewdson crée des scènes photographiques chargées de mystère, où l'absence ou la présence marginale des personnages accentue la tension. Les compositions détaillées et l'éclairage dramatique plongent le spectateur dans des récits implicites, résonnant avec les thèmes d'énigme et d'absence explorés par Nicolas Gaillardon.

Films de David Lynch*

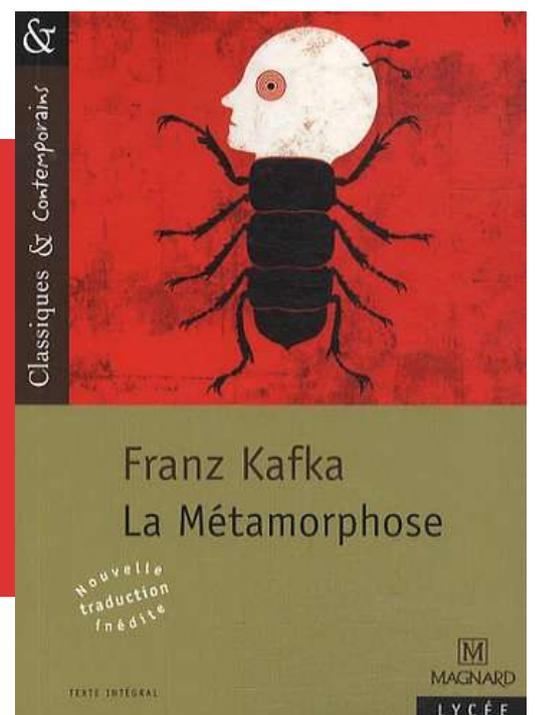
Blue Velvet (1986) et *Mulholland Drive* (2001)

Les films de David Lynch explorent les frontières floues entre réalité et fiction, souvent en utilisant des images évocatrices et des scènes de désolation qui rappellent le caractère énigmatique des œuvres de Gaillardon.

Franz Kafka

Le Château (1926) et *La Métamorphose* (1915)

Les écrits de Franz Kafka explorent des thèmes de l'absurde et de l'aliénation. Kafka crée des mondes où la réalité et le fantastique se mêlent, et où les personnages sont confrontés à des situations incompréhensibles et oppressantes. Ces éléments résonnent avec les thèmes d'étrangeté et d'absurdité présents dans les dessins et animations de Nicolas Gaillardon.

* Nous aurions aussi pu évoquer les films de **Jim Jarmush**. En effet, ses films explorent souvent des thèmes tels que l'isolement, l'absurde du quotidien et les rencontres inattendues, le tout baigné dans une atmosphère contemplative et un rythme lent, où les silences et les non-dits jouent un rôle crucial.

2.3. Les installations

L'œuvre **Mr President** transforme un pupitre présidentiel, habituellement **symbole de pouvoir et d'autorité**, en un objet de **projection fantasmé**. En détournant cet objet officiel, Gaillardon interroge **le lien complexe entre le monde politique, le cinéma et le théâtre**, invitant le spectateur à réfléchir sur la manière dont les symboles de pouvoir peuvent être **réimaginés et détournés**.

Mr. President - 2008

Dans **To Night**, une boule à facettes, **symbole de fête et de célébration**, est encerclée de branches sombres. Cette combinaison crée une scène chargée de **tension**, où la lumière festive de la boule à facettes est contrée par l'obscurité et la menace des branches. L'œuvre explore **le contraste** entre l'attrait de la festivité et une présence inquiétante, suggérant une **dualité** entre plaisir et danger.

To Night - 2024

Dans **Boxe to Boxe**, deux haut-parleurs sont suspendus face à face et "**combattent**" en émettant des fréquences sonores. Cette installation évoque un combat de boxe où le **duel** se joue par le biais du son. L'œuvre engage le spectateur dans **une expérience sensorielle** où le son devient une forme de **confrontation** et de **pouvoir**.

Boxe to Boxe - 2015

LES INSTALLATIONS

Quelques clefs d'interprétation

• Quand l'hybridation invite à la réflexion

Les installations de Gaillardon se caractérisent par l'hybridation d'objets. Par exemple, dans *To Night*, les branches et les pieds de micros sont combinés pour créer une nouvelle réalité, où des éléments familiers se transforment en quelque chose d'inédit et de troublant. Cette hybridation invite à réfléchir sur la manière dont des objets ordinaires peuvent être reconfigurés pour former de nouvelles significations et réalités.

• Remise en question des dynamiques du pouvoir

Les œuvres *Mr. Président* et *Boxe to Boxe* explorent les dynamiques du pouvoir et du conflit. Le pupitre présidentiel, symbole traditionnel de l'autorité, est détourné pour révéler sa fragilité et son caractère fantasmé lorsqu'il est sorti de son contexte habituel. *Boxe to Boxe* met en scène un affrontement entre deux haut-parleurs, illustrant la lutte et la compétition entre différentes formes de pouvoir. Les fréquences sonores échangées entre les haut-parleurs soulignent le conflit et la tension inhérents à l'exercice du pouvoir, tout en mettant en lumière la difficulté de communication et la domination de certaines voix sur d'autres.

Ambiguïté des symboles

Les installations de Nicolas Gaillardon jouent avec les symboles et leur ambivalence. *To Night* oppose une boule à facettes, symbole de festivité, avec des branches sombres, créant une tension entre lumière et menace. Cette combinaison suggère un mélange d'attrait et d'inquiétude. De même, *Boxe to Boxe* utilise les haut-parleurs non seulement comme instruments de diffusion sonore, mais aussi comme symboles de la confrontation et de la discordance. Ces objets, détournés de leur fonction originelle, deviennent des véhicules d'une signification plus complexe, mettant en avant la manière dont les symboles peuvent se transformer et porter des significations multiples en fonction de leur contexte.

Références

Marcel Duchamp – Roue de bicyclette (1923)

Marcel Duchamp, pionnier du mouvement Dada, a révolutionné l'art avec ses « ready-mades », objets manufacturés qu'il détournait de leur fonction initiale pour en faire des œuvres d'art. *Roue de bicyclette* est l'un de ses premiers ready-mades : il assemble une roue de bicyclette sur un tabouret en bois. Cet objet utilitaire devient une œuvre sculpturale qui défie les conventions artistiques traditionnelles. Avec cette œuvre, Duchamp questionne la frontière entre l'art et l'objet du quotidien.

Man Ray Cadeau (1921)

Man Ray, artiste surréaliste et dadaïste, explore également le détournement d'objets à travers ses créations. *Cadeau* est un fer à repasser sur lequel Man Ray a fixé une rangée de clous, rendant l'objet à la fois inutile et agressif. Ce geste symbolise l'absurdité et l'ironie, des thèmes chers au surréalisme. L'objet ordinaire devient étrange et déconcertant, incitant le spectateur à réfléchir sur le sens de l'objet et sur la notion de fonctionnalité.

Salvador Dalí Téléphone-homard (1936)

Salvador Dalí, figure emblématique du surréalisme, a créé le célèbre *Téléphone-homard*, un téléphone ordinaire dont le combiné est remplacé par un homard en plâtre. Ce mélange incongru d'un objet quotidien avec un élément de la nature crée une image absurde et déstabilisante, typique du surréalisme. L'œuvre reflète la fascination de Dalí pour le subconscient et l'association libre d'idées, transformant un objet fonctionnel en un symbole onirique.

Terrence Musekiwa
Vashandi Vehurumende (2023)
Les Employés du Gouvernement

Dans cette installation, l'artiste sculpteur utilise une hybridation d'objets trouvés et de pierres sculptées mélangeant des matériaux modernes et traditionnels. Chaque sculpture est composée d'une tête en pierre sculptée et d'un récepteur de téléphone à cadran datant des années 1950 à 1970, une époque antérieure à l'indépendance du Zimbabwe. Cette combinaison interroge la relation complexe entre ces deux périodes de l'histoire du pays. Elle ouvre également une réflexion plus large sur les questions écologiques mondiales, comme l'abandon des technologies obsolètes et la disparition des traditions, souvent accélérées par les forces du capitalisme.

3. PISTES PÉDAGOGIQUES

Ces pistes permettent aux enseignants et autres encadrants de préparer en amont leur visite à la salle d'exposition ou bien d'approfondir de façon transversale ou ciblée certaines thématiques en classe, une fois la visite effectuée.

1. Hybridation : créer et réinventer

Cette piste pédagogique explore comment Nicolas Gaillardon utilise des objets familiers et les réinvente pour créer des associations d'idées inédites. Les œuvres de l'exposition mélangent des éléments du quotidien avec des éléments plus abstraits ou inattendus, encourageant les spectateurs à faire leurs propres interprétations et à découvrir des significations nouvelles à partir de ce qu'ils reconnaissent.

Objectifs :

- Analyser comment la transformation d'objets familiers peut modifier leur signification initiale.
- Encourager les élèves à réfléchir sur leurs propres associations d'idées et à explorer la manière dont les éléments connus peuvent être réimaginés dans des contextes nouveaux.
- Développer la compréhension de l'hybridation comme technique artistique pour créer du sens.

2. Narration : la fiction et la réalité en dialogue

Cette piste pédagogique se concentre sur la manière dont les œuvres de Nicolas Gaillardon installent une atmosphère particulière et jouent avec les frontières entre la fiction et la réalité. Les œuvres invitent à une interprétation personnelle en créant des scénarios qui évoquent des récits ou des situations ambigus.

Objectifs :

- Explorer comment la narration visuelle peut créer des atmosphères mystérieuses et engager le spectateur dans une réflexion sur la fiction et la réalité.
- Discuter des techniques utilisées pour instaurer un climat de doute ou de questionnement, et comment cela influence la perception des œuvres.
- Analyser comment la fiction et la réalité se mélangent pour enrichir l'expérience artistique.

4. ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE

*Un atelier proposé par l'équipe de médiation de la Conciergerie.
Celui-ci est à adapter suivant l'âge des élèves.*

Collage surréaliste : crée ta fiction à la manière de Nicolas Gaillardon

Suite à l'exposition *Ballroom*, nous vous proposons un atelier de collage inspiré des œuvres de l'artiste. En mélangeant des objets de la vie quotidienne avec des éléments fantastiques ou naturels, chaque participant créera son propre univers surréaliste, où la réalité et la fiction se rencontrent.

Objectifs :

- Réfléchir à la signification des objets et à leur potentiel narratif.
- Créer des associations visuelles surprenantes pour explorer l'absurde et l'imaginaire.
- Réinventer la réalité et créer des histoires visuelles personnelles, inspirées de l'univers poétique et étrange de Nicolas Gaillardon

Matériel fourni : magazines, journaux, photos, ciseaux, colle, feutres, crayons.

Pour les plus grands :

À la fin de l'atelier, les participants auront l'opportunité de partager leur interprétation de leur collage avec le groupe. Ils pourront expliquer leur démarche créative et les idées qu'ils ont souhaité exprimer. Alternativement, ils auront également la possibilité d'inviter les autres participants à interpréter leur création, favorisant ainsi un échange de perspectives et une réflexion collective sur les œuvres réalisées.

Richard Hamilton

Mohanad Shuraideh

4. LEXIQUE

Surréalisme : Mouvement artistique et littéraire qui Mouvement poétique, littéraire, philosophique et artistique, né en France, qui a connu son apogée dans l'entre-deux-guerres sous l'impulsion d'André Breton.

Le mouvement explore l'inconscient, le rêve et l'irrationnel pour dépasser la réalité.

Fugacité : Caractère de ce qui est éphémère, de courte durée.

Immuable : Qui ne change pas, demeure inchangé dans le temps.

Hybridation : Combinaison d'éléments provenant de différentes sources ou contextes pour en créer de nouveaux.

Narration : Processus de création d'un récit ou d'une histoire, même dans une œuvre visuelle.

Interprétation : Action de donner du sens à une œuvre, de la comprendre à partir de ses éléments visibles et cachés.

Ambiguïté : Caractère de ce qui est flou, incertain, et qui peut être interprété de plusieurs façons.

Installation : Œuvre artistique composée de différents objets, souvent mise en scène dans un espace donné.

Collage : Technique artistique consistant à assembler des images, des matériaux ou des objets divers pour créer une nouvelle œuvre.

Vestige : Objet ou élément restant d'un passé révolu, souvent témoin silencieux du temps qui passe.

Fiction : Création d'une réalité imaginaire, souvent en opposition à la réalité tangible.