

**M
EM
EN
TO**

Espace _____ Exposition
Départemental _____ du 08/06/24
d'Art _____ au 13/10/24
Contemporain _____ à Auch

AVEC

Eduardo Basualdo

Hicham Berrada

Ulla von Brandenburg

Sol Calero

Union Libre

Côme Clérino

Amit Dutta

Nova Materia

Cristina Toledo

Amir Youssef

MEMENTO / 14, Rue Edgar Quinet - 32000 Auch . **Tél** / 05 62 67 47 00

Infos / www.memento.gers.fr . **Entrée libre** / du mardi au dimanche - de 14h à 19h

les Abattoirs
Musée - The Octavio Tudeuse

BeauxArts
Magazine

SOMMAIRE

Édito

- p.3 -

Avant propos par Karine Mathieu, directrice artistique

- p.4 -

Exposition Union Libre

- p.6 -

Programmation autour de l'exposition

- p.17 -

Partenaires de l'exposition

- p.20 -

Memento, histoire du lieu

- p.21 -

Visuels presse

- p.23 -

Informations pratiques et contacts

- p.26 -

ÉDITO

Depuis son origine, Memento, espace départemental d'art contemporain, fonde sa ligne artistique sur la mémoire, la rencontre, la création et la transmission mais d'abord sur l'émotion que l'art fait naître dans ce lieu d'exposition peu orthodoxe mais tellement enchanteur.

Nous sommes heureux que le public, chaque année plus nombreux, adhère à la programmation artistique et culturelle proposée à l'occasion de nos éditions estivales et soit réceptif à la bulle de sérénité que l'on ressent en franchissant les portes de Memento. Dans un monde en mutation, souvent anxiogène, il est vital de préserver des équipements tels que celui-ci. La reconnaissance du public pour l'art contemporain en est une preuve indéniable.

Après avoir abordé en 2022, la notion du privé/public avec l'exposition « *Résidence secondaire* », puis, en 2023, celle des émotions pures et festives avec l'exposition « *Full Sentimental* », Memento célèbre en 2024 la communauté, cette aventure fondatrice dans l'histoire de l'humanité. A l'occasion de cette 9ème édition, avec l'exposition « *Union Libre* », nous allons faire communauté à Memento autour de notre désir irrésistible d'art, mais également en tant que partie prenante d'une micro société faite de libres connexions, d'interactions sociales et de valeurs communes, au sein de laquelle nous allons partager ce bien commun qu'est l'art.

Espace
Départemental
d'Art
Contemporain

A cet effet, 9 artistes ont rejoint la communauté Memento cette année, parmi lesquels Sol Calero, Amit Dutta, Hicham Berrada et Ulla von Brandenburg qui sont des artistes internationalement reconnus et qui nous font l'honneur de présenter certaines de leurs œuvres majeures.

Nous découvrons également une collaboration inédite avec deux commissaires d'exposition invités à interagir et à apporter leurs inspirations à l'exposition. Cette édition sera aussi l'occasion d'inaugurer un partenariat inédit avec le Département de la Seine Saint Denis, lequel fera bénéficier Memento de son engagement ancien en faveur de l'art contemporain.

Memento s'impose un peu plus chaque année comme une structure départementale incontournable et pionnière en Occitanie. Sa force tient au fait qu'elle permet aux visiteurs d'avoir librement accès à une programmation artistique d'une dimension et d'une qualité incomparable en milieu rural. Les publics et tous les artistes qui sont passés par Memento depuis 2016 nous le disent et leur fidélité nous honore.

Nourri de son passé, de sa mémoire et fier des précédentes éditions, Memento se renouvelle dans le respect de ces liens indéfectibles mais également en nous invitant à faire communauté avec des artistes originaires cette année des quatre coins du globe pour nous encourager à regarder le monde autrement.

Philippe Dupouy | Président du Département du Gers

M
EM
EN
TO

AVANT PROPOS

MEMENTO, espace départemental d'art contemporain, oeuvre depuis son ouverture à tisser un lien singulier entre la création contemporaine, l'esprit du lieu et les visiteurs. Cette rencontre s'inscrit maintenant dans la durée. Elle s'expérimente et s'élabore dans une approche sensible qui nous engage intimement, aiguise nos perceptions et cultive le plaisir des émotions.

Dans un désir constant de partager des aventures artistiques fécondes, il nous tient alors à coeur de développer de véritables expériences à vivre. Aussi porteuses d'imaginaires que de matières propres à éclairer notre appréhension du monde, elles proposent ainsi une traversée physique du sensible.

Dans ce réel parfois oppressant, nous nous tenons fermement à distance de la tentation du repli sur soi et du refus de ce que l'on ne reconnaît pas. Aux normes séductrices que les médias sociaux véhiculent massivement, nous préférons l'aventure du doute et des surprises pour aller au-devant des ressentis et laisser place à la générosité des puissances créatives.

L'exposition UNION LIBRE est née de cette volonté de déplacer en marge la sécurité rassurante des pensées normatives pour accueillir en son coeur les contrées de l'inattendu et de la délectation.

MEMENTO habite cet ancien carmel dédié à la vie communautaire de femmes recluses. Il en ouvre les clôtures pour reconnecter le monde intérieur au monde extérieur. Ce faisant, MEMENTO infuse autant qu'il diffuse pour devenir un matériau palpable offert à la création artistique, propice à bâtir de nouvelles relations aux imaginaires.

Cet hiver, dans l'âme des murs, cette édition s'est élaborée avec la nécessité impérieuse de repenser l'exposition comme un terrain commun pour mettre en partage les valeurs humaines et artistiques qui font le ciment de notre fervente croyance en l'art. Ici, le plaisir, le savoir-être couplé aux savoir-faire se livrent dans une aventure collective généreuse à l'image du lieu. L'histoire se construit avec des certitudes d'artistes et d'oeuvres, se noue alors cette magie des évidences que j'affectionne tant.

Vivre cet élan de l'intérieur ne pouvait s'accomplir pleinement sans ce désir de convier d'autres penseurs de l'exposition qui travaillent aux côtés des artistes et dont la vision croise mes convictions dans une sensibilité commune. UNION LIBRE a pris forme dans ces explorations partagées où se sont exprimées nos singularités, facteurs de synergie et d'émulation.

C'est ainsi que Jean-Francois Sanz, auteur et commissaire d'exposition indépendant, et William Gourdin, chargé d'exposition aux Abattoirs, musée-Frac Occitanie Toulouse, ont répondu à cette invitation de fonder un imaginaire commun. Aux questions déjà évoquées s'est ajoutée la plus passionnante : celle qui interroge la possibilité de créer une affinité mutuelle dans une relation distincte aux oeuvres et à l'art. Nous nous sommes réunis au croisement de nos sensibilités pour incarner ensemble une partition du sensible dans un corps à corps avec le lieu.

Jean-François Sanz développe, depuis une vingtaine d'années, des projets qui font se côtoyer exigence artistique et ouverture à l'autre, aux autres. Il les conçoit en y traduisant son intérêt pour les marges, les contre-cultures, les avant-gardes où fusionnent culture populaire, littérature et musique. Devenu quasiment aveugle du fait d'une maladie génétique dégénérative, il a été contraint d'adapter sa pratique et de réorienter la conception même d'exposition. Au sein de MEMENTO, s'est amorcée une nouvelle expérience déplaçant la relation physique et mentale que nous entretenons avec le simple voir.

Au coeur du musée des Abattoirs, dans des contrées insoupçonnées où l'histoire et l'humain se lient, William Gourdin élabore des expositions avec des oeuvres et des artistes de la collection publique du Fonds Régional d'Art Contemporain. Il défie depuis une quinzaine d'années le « faire exposition » dans des lieux aussi insolites que chargés d'histoires pour fonder de nouvelles passerelles avec les publics.

Puisant dans la mémoire de MEMENTO, le bel esprit communautaire de nos jonctions s'est emparé du caractère et de la personnalité des espaces d'expositions. Ensemble, nous avons porté toutes nos croyances dans cette attention aux artistes et aux oeuvres dans l'espoir de nourrir le ferment d'une communion artistique et humaine ouverte à toutes et tous.

Cette exposition, présentée dans des espaces aussi inaccoutumés qu'envoûtants, révèle cette UNION LIBRE fondée sur l'enrichissement relationnel par l'amour de l'art. Ici, le corps, le mouvement, la perception et les ressentis s'unissent pour impulser une micro-société du sensible.

Karine Mathieu | Directrice artistique de MEMENTO

EXPOSITION
Union
Libre

9ÈME ÉDITION

DU 8 JUIN AU 13 OCTOBRE 2024

Une exposition qui expérimentera l'émergence d'une micro-société faite de libres connexions, d'interactions sociales et de valeurs communes. Issue de l'alchimie qui unit les artistes, le lieu et tous ceux qui gravitent autour de ce noyau actif et prolifique, l'exposition se veut un moment de rassemblement des émotions dans l'espoir de franchir des seuils matériels et immatériels. C'est donc sous le signe de la communauté que se place cette nouvelle édition qui fait la part belle aux artistes et professionnels de l'art. Gageons qu'ils sauront mettre à profit les interactions multiples qu'ils ont aiguisées avec l'âme du lieu afin de les partager avec les visiteurs dans un même élan du cœur et de l'esprit.

Confronter les pensées, œuvrer ensemble pour revendiquer la définition première de communauté comme un système au sein duquel des organismes vivants partagent un bien commun...

Telle sera l'édition 2024.

Commissariat d'exposition

Karine Mathieu, directrice artistique de Memento, en collaboration inédite avec les commissaires d'exposition Jean-François Sanz et William Gourdin.

LES ARTISTES PRÉSENTÉS

Eduardo Basualdo, Hicham Berrada, Ulla von Brandenburg, Sol Calero, Côme Clérino, Amit Dutta, Nova Materia, Cristina Toledo, Amir Youssef.

Eduardo Basualdo

Né en 1977
à Buenos Aires
(Argentine).

Vit et travaille
en Argentine.

Still Here, 2012

Verre, eau, socle, moteur, 120 x 25,5 x 29 cm
Collection les Abattoirs, Musée-Frac Occitanie Toulouse

© Eduardo Basualdo

Photo : © Eduardo Basualdo, courtesy PSM Gallery, Berlin

Eduardo Basualdo est un artiste reconnu pour ses sculptures énigmatiques à grande échelle, inspirées de la littérature, de la philosophie et des théories psychanalytiques. Ses œuvres plongent le spectateur dans un univers familier, mais étrangement captivant. Après s'être fait connaître ces dernières années en Amérique latine (Argentine, Brésil, Colombie, Mexique, Uruguay), le travail d'Eduardo Basualdo est aujourd'hui exposé en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis et en France.

L'artiste s'inspire du cycle universel de la Terre pour donner vie à des sculptures autonomes, explorant la place de l'homme et sa quête d'émancipation face aux forces mystérieuses de la vie et de la nature.

Ses œuvres touchent nos consciences et nos illusions face aux forces mystérieuses de la vie et de la nature.

« Je récupère l'idée de l'Homme au centre de l'univers comme un œil lucide capable de tout voir, mais incapable de le comprendre et de le modifier. L'Homme apparaît toujours dans mes œuvres comme victime de circonstances qui lui échappent. » (Eduardo Basualdo)

Dans une configuration dramaturgique où les sculptures dialoguent avec l'espace d'exposition, Eduardo Basualdo souligne combien l'œuvre est à vivre davantage comme une expérience au-delà d'une simple représentation. Ses œuvres se jouent de nos capacités mentales et visuelles. Elles entraînent notre œil à percevoir ce qui n'est pas là, ce qui se trouve au-delà.

Avec **Still here**, Eduardo Basualdo défie les lois de la gravité en plaçant un verre d'eau en équilibre sur un socle. L'œuvre interagit avec l'atmosphère chargée de présences déjouant les attentes et perturbant les perceptions. Peu à peu apparaissent d'imperceptibles mouvements puis de légers tremblements comme si la terre frémissait sous nos pieds. Dans cette ancienne cellule, les mystères de la création se jouent de l'histoire. Sur le fil du ressenti, Eduardo Basualdo déjoue la scène attendue d'une chute prévisible qui n'arrive jamais. Entre phénomène terrestre ou étrange illusion, **Still Here** perturbe nos ressentis. Ce qui se donne à voir est là mais un pas de côté s'opère vers des dimensions invisibles... vers des temporalités autres où le passé, présent et futur s'interconnectent.

Hicham Berrada

Né en 1986,
Casablanca
(Maroc).

Vit et travaille
à Paris (France).

Présage 28/09/2014 – 20h31, 2014

Nouveaux médias, vidéo issue de performance.
Vidéo 16/9e couleurs, muet. Durée : 5'34''

Collection départementale d'art contemporain
de la Seine-Saint-Denis

Hicham Berrada allie intuition et connaissance, science et poésie. Il puise dans les méthodes scientifiques expérimentales en collaborant notamment avec des instituts de recherches pour activer différents processus naturels. Il se spécialise dans la création de formes évolutives, utilisant ses connaissances en chimie, physique des fluides et nanosciences pour immerger le spectateur dans un monde onirique où la matière minérale se métamorphose en une expérience émotionnelle, à travers une profusion de formes, de couleurs et de mouvements.

Diplômé de l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris (2011) et du Fresnoy – Studio National des Arts Contemporains, il reçoit en 2020 le prix Marcel Duchamp. Son travail est exposé dans de nombreuses institutions culturelles en France et à l'étranger.

Tel un peintre dont les principaux outils ne seraient pas des pinceaux et des pigments, mais la maîtrise de paramètres mathématiques, physiques et chimiques, il dévoile des formes par l'action de forces naturelles. Loin de reproduire la nature, il la convoque à participer à l'œuvre.

Véritable théâtre alchimique, la vidéo **Présage** est le fruit d'une performance, réalisée le 28 septembre 2014 à 20h31, dans laquelle l'artiste précipite dans une cuve en verre, différents produits chimiques (silicates, des carbonates et des sulfates...) et des solutions « maison ». Hicham Berrada filme de très près les réactions produites, mise en mouvement par ses différentes manipulations. Il met en lumière un univers en création. S'active sous nos yeux des phénomènes interagissant les uns avec les autres pour former une biocénose (ensemble d'êtres vivants coexistant dans un espace écologique donné). À partir d'un phénomène chimique, **Présage** interroge la construction des images et la vie des formes pour délivrer une magie visuelle.

La connexion des formes entre elle produit un tableau organique à la fois contemplatif et féérique. Cette communion de substances au sein de MEMENTO dévoile un paysage immersif voire mystique. Immérgé dans le magnétisme des éléments, le visiteur se trouve happé dans une expérience intérieure connectée avec une réalité transcendante. L'œuvre fusionne avec les murs du lieu, elle se diffuse dans ses parois pour insuffler une nouvelle philosophie de la matière.

Ulla von Brandenburg

Née en 1974
à Karlsruhe
(Allemagne)

Vit et travaille
à Paris

A Color Notation, 2018

Dimensions variables.

Teinture et encre sur coton, corde.

Photo : © Den Frie Udstillingsbygning

Ulla von Brandenburg, artiste de renommée internationale, fait de l'exposition un moment unique où la réunion des corps fusionne avec les espaces qu'elle habite. Elle embrasse dans une aventure totale toutes les disciplines artistiques. De l'installation aux films, des aquarelles aux peintures murales, l'artiste explore tous les médiums dans des décors invitant le public à prendre part à une expérience immersive. L'exposition se pense alors comme une pièce de "théâtre pénétrable". Dans une capacité de transformation perpétuelle, elle interroge les rapports tenus qui se nouent entre illusion et réalité. Jouant avec les textures et les motifs, s'inspirant du romantisme allemand, réactivant la tradition des tableaux vivants, Ulla von Brandenburg enlace les pratiques théâtrales pour libérer l'espace d'exposition. La création devient un espace de rencontre à vivre où la place du regardeur s'émancipe.

Dans un récit ouvert, la matière textile, la couleur et le mouvement des corps composent une partition qui explore des relations nouvelles entre l'individu et le groupe.

« J'utilise des tissus pour créer des espaces dans lesquels on peut prétendre se trouver ailleurs, tomber pour ainsi dire dans d'autres mondes. (...) Dans un espace où sont suspendus des rideaux, la séparation entre intérieur et extérieur, ou entre différents mondes, devient floue. Et ce flou amène à se demander où l'on est. » Ulla von Brandenburg. Telle une invitation à s'abandonner dans l'œuvre, la vision se déporte vers un ressenti à la fois physique et psychique, l'artiste convoque les notions de communautés et de rituels dans une expérience sensitive du « être ensemble ». (Ulla von Brandenburg).

Dans un corps à corps quasi charnel, l'œuvre **A Color Notation** épouse l'architecture de MEMENTO pour en déplacer ses contours. Elle fait disparaître les limites spatiales de la chapelle pour révéler des passages et des rencontres directes avec le visiteur. Des rideaux plongent du plafond. Imprégnés par des traces du passé, ils témoignent de stigmates, réels ou fictifs (traces de portes, ouvertures architecturales) laissant divaguer nos imaginations.

Une partition s'opère pour dévoiler un univers autre. La mémoire passée de cet ancien lieu de culte, émerge à nouveau de cette inattendue communion. Au-delà de la contemplation, l'artiste invite à un recueillement, à une expérience intérieure à partager.

Sol Calero

Née en 1982
à Caracas
(Vénézuéla).

Vit et travaille
à Berlin.

Bienvenidos a Nuevo Estilo, 2014-2020

Dimensions variables. Matériaux divers. Collection Les
Abattoirs, Musée-Frac Occitanie Toulouse

© Sol Calero

Photo : © Marc Damage, courtesy Galerie Crèvecoeur

L'art de **Sol Calero** est profondément enraciné dans sa culture latino-américaine, mais il transcende les frontières géographiques et culturelles, abordant des questions universelles telles que la migration, l'identité culturelle et les représentations sociales. Ses peintures aux motifs végétaux mêlés à des architectures vernaculaires produisent un environnement festif et lumineux propre à l'iconographie de ses origines. Son œuvre ne peut néanmoins se résumer à un cliché territorial, uniquement coloré. Elle exprime une conception de l'art totalement syncrétique, au croisement de plusieurs cultures, identités et expériences. Elle utilise des références visuelles et symboliques pour remettre en question les normes établies et encourager une réflexion critique sur la société contemporaine. Sol Calero est connue pour ses installations immersives qui transforment les espaces d'exposition en environnements dynamiques et interactifs, puisant dans la culture populaire latino-américaine pour créer des œuvres remettant en question les stéréotypes culturels et les normes sociales.

Son œuvre a été largement exposée à l'échelle internationale dans des institutions telles que la Tate Modern à Londres, le Pérez Art Museum à Miami et le Kunsthaus Zurich. Elle expose actuellement à La Biennale de Venise 2024. Sa capacité à combiner des éléments esthétiques et conceptuels avec une réflexion critique sur les questions sociales et culturelles fait d'elle une figure importante de la scène artistique contemporaine.

Bienvenidos a Nuevo Estilo explore les notions de transformation personnelle et d'interaction sociale. Dans cette installation immersive, cet ancien salon du conservateur des archives se mue en une expérience visuelle et interactive offerte au public. L'œuvre recrée l'atmosphère d'un salon de coiffure typique, avec des chaises de coiffeur, des miroirs, des outils de coiffure et de beauté. En combinant des éléments domestiques avec des éléments artistiques, Sol Calero invite le public à réfléchir sur les questions d'authenticité et de représentation de soi. MEMENTO se transforme en un lieu de vie et de rencontre sociale à partager le temps de l'exposition, pour repenser ensemble les frontières entre l'art et la vie quotidienne si chères aux valeurs du lieu.

Côme Clérino

Né en 1990
à Paris
(France).

Vit et travaille
à Paris / Montreuil.

Pièce résonnante, 2021

190 x 150 x 140 cm, contreplaqué, grillage, acier, plâtre, céramique, émail, béton, crépi, paraffine, silicone et composants électroniques.

Bande sonore : Alex Besikian - Photo : © Galerie Bacqueville

Côme Clérino explore les frontières des arts en puisant dans les matières brutes du monde du BTP et de la rue. Portant les valeurs communes des savoir-faire et des savoir-être, il déconstruit le paysage de l'art contemporain, en bouscule ses codes. Tout devient chez lui, un terrain d'exploration des substances et des formes, des métiers et des collaborations pour bâtir une nouvelle proximité avec la création.

Pour Côme Clérino, il s'agit de vivre, sans limite, les porosités entre les mondes. De l'architecture au design culinaire en passant par l'artisanat, ses œuvres puisent leurs forces dans les rencontres, les expériences collectives et dans la magie des alliances inattendues entre les matériaux. Son univers se déploie alors dans une énergie prolifique, transmissible.

Il prélève, puise dans les failles de la rue, dans les surfaces murales, les inscriptions sauvages et irrégularités architecturales. Son œil en action, traque les beautés oubliées de notre quotidien. Grillage, acier et autres ressources vendues en grandes surfaces se muent en forme organique d'une délicate sensibilité. Ses œuvres reformatent la noblesse invisible de nos environnements familiers. Elles impulsent une rencontre quasi instinctive, étrangement commune. Tel un alchimiste, Il reformule les matières pour en extraire des émotions picturales. La curiosité devient palpable, l'émotion devient physique. La création dérègle les distances dans un tête-à-tête tangible avec le visiteur.

Au sein de MEMENTO, sur l'autel de la chapelle, *Pièce résonnante* semble tomber du ciel ou surgir du sol. Tel un écrin, l'architecture du lieu se mue d'une seconde peau pour mieux envelopper la sculpture. Une étrange sensation émerge alors, comme si l'espace avait été pensé pour l'accueillir. L'histoire du bâtiment s'hybride avec l'œuvre et dévoile une union authentique. Dans la montée des marches, Côme Clérino nous convie à une rencontre. Le son, entre force tellurique et partition onirique, brouille la piste des perceptions et nous enlace, dans un murmure, d'une étrange familiarité. Dans un futur fantasmé, le passé s'interconnecte au présent dans une clarté commune.

Amit Dutta

Né en 1977
à Jammu
(Inde).

Vit et travaille
en Inde.

Chitrashala : House of Paintings, 2015

Nouveaux médias, vidéo.

Vidéo 16/9e, couleurs et son.

Durée : 19'45".

Collection de l'artiste

L'univers d'**Amit Dutta** est profondément enraciné dans l'expérimentation visuelle, l'exploration esthétique et spirituelle. Il explore les mythes, les traditions artistiques et les récits historiques de l'Inde à travers une lentille cinématographique unique. Réalisateur considéré comme l'un des plus grands cinéastes expérimentaux, à la fois en Inde et à l'étranger, ses films ont été primés à plusieurs reprises dans de nombreux festivals de cinéma et exposés dans de grands musées nationaux et internationaux.

Amit Dutta est connu pour repousser les limites du langage cinématographique conventionnel où le montage, la composition, la narration deviennent des expériences artistiques innovantes. Il s'intéresse à la manière dont l'identité individuelle et collective se construit au sein d'une culture commune. Ses films explorent souvent les thèmes de la mémoire dans une narration poétique.

Le film *House of Paintings* salué pour sa beauté visuelle et sa profondeur contemplative offre une fiction sur l'art, l'amour et la transmission culturelle. Un ancien palais devenu musée, abrite un ensemble des plus belles peintures miniatures jamais créées dans la région himalayenne. Des centaines de visiteurs viennent chaque jour pour les admirer. Quand vient le soir, –derrière les portes fermées, les personnages des peintures prennent vie. Ils racontent l'amour éternel entre le roi Nala et sa femme Damayanti. Ce récit célèbre de la mythologie indienne honore la dévotion et la force de l'amour véritable surmontant tous les obstacles. Nala était un roi vertueux du royaume de Nishadha, réputé pour sa beauté, sa sagesse et sa compétence en tant que joueur de dés. Damayanti était la fille du roi Bhima de Vidarbha, une princesse connue pour sa grande beauté. Damayanti avait entendu parler des vertus de Nala et l'avait choisi comme son époux. Leur mariage était initialement heureux, mais à cause des machinations de certains dieux jaloux, ils furent séparés. Malgré les nombreux défis et les épreuves qu'ils affrontent, l'amour entre Nala et Damayanti est resté inébranlable jusqu'à leurs retrouvailles grâce à une intervention divine.

Amit Dutta explore avec délicatesse les traditions et les héritages collectifs dans une œuvre contemplative quasi méditative sur l'amour et l'art. Cette vidéo interagit avec l'entité même de MEMENTO, qui développe en son lieu des valeurs artistiques immuables vouées au culte de la création et du bonheur à transmettre.

Nova Materia

Caroline Chaspoul

Née en 1973 à Saint-Mandé (France).

Eduardo Henriquez

Né en 1971 à Santiago (Chili).

Vivent et travaillent à Paris.

Rémanence, 2024

Dimensions variables.

Installation sonore et tactile.

Plaques d'acier, vibreurs résonateurs, player audio multicanal.

Caroline Chaspoul et **Eduardo Henriquez** sont compositeurs, musiciens pluridisciplinaires et artistes sonores franco-chiliens basés à Paris. Ce sont des acteurs reconnus de la scène électronique, sous le nom de **Nova Materia**. Le duo a multiplié les collaborations transdisciplinaires, collaborant avec vidéastes, metteurs en scène de théâtre, chorégraphes et écrivains, souvent dans le contexte de l'installation et de la performance multimédia. S'inspirant des recherches expérimentales menées en archéologie acoustique sur la notion de fossiles sonores autant que des pratiques spirites, Nova Materia soulève les fascinantes questions métaphysiques et poétiques que portent ces approche spécifiques du réel à travers une installation qui interroge le rapport du son au temps et à l'histoire.

Dans la salle de classement, cinq hautes plaques d'acier rythment la libre déambulation du spectateur. Grâce à un dispositif électroacoustique, celles-ci ont été modifiées de façon à émettre du son comme le feraient des haut-parleurs. En transformant chaque plaque en surface résonante, sorte de médium permettant la connexion entre matériel et immatériel, présent et passé, visible et invisible, Rémanence révèle des sons provenant du coeur de la matière, restitué via la métal, semblant surgir de la mémoire du lieu lui-même. L'oeuvre nous connecte dans un monde invisible et caché, témoignages imaginaires d'une communauté de religieuses et du fil qui les lie les unes aux autres. Cette singulière expérience de pensée, pratiquée dans une enceinte telle que MEMENTO, anciennement confessionnelle et désormais séculière, nous donne à entendre les projections fictionnelles de ce qu'ont pu être le vécu, les émotions et les réflexions de ces femmes recluses. Erigées comme des totems, les plaques diffusent des sons, se répondant les unes aux autres dans une conversation spatialisée. Ce dispositif immersif, à la fois sonore, visuel et tactile appelle à l'expérimentation autant qu'à la contemplation ou à la méditation.

Jusqu'à quel point la relecture de ces étranges fantômes sonores nous est-elle familière ? Entre science et spiritisme, magie et technologie, phénomène électro-acoustique et paranormal, c'est à chacun de vivre l'expérience que propose Rémanence à sa propre façon, en fonction de sa sensibilité, de sa spiritualité et de son ressenti personnel.

Jean-François Sanz

Cristina Toledo

Née en 1986
à Las Palmas
de Grande Canarie
(Espagne).

Vit et travaille
à Madrid.

Léthargie. La Salpêtrière, 2021

130 x 195 cm, huile sur toile.

Collection les Abattoirs, Musée-Frac Occitanie Toulouse

© Cristina Toledo

Photo : © Cristina Toledo, courtesy Galerie Camara Oscura, Madrid

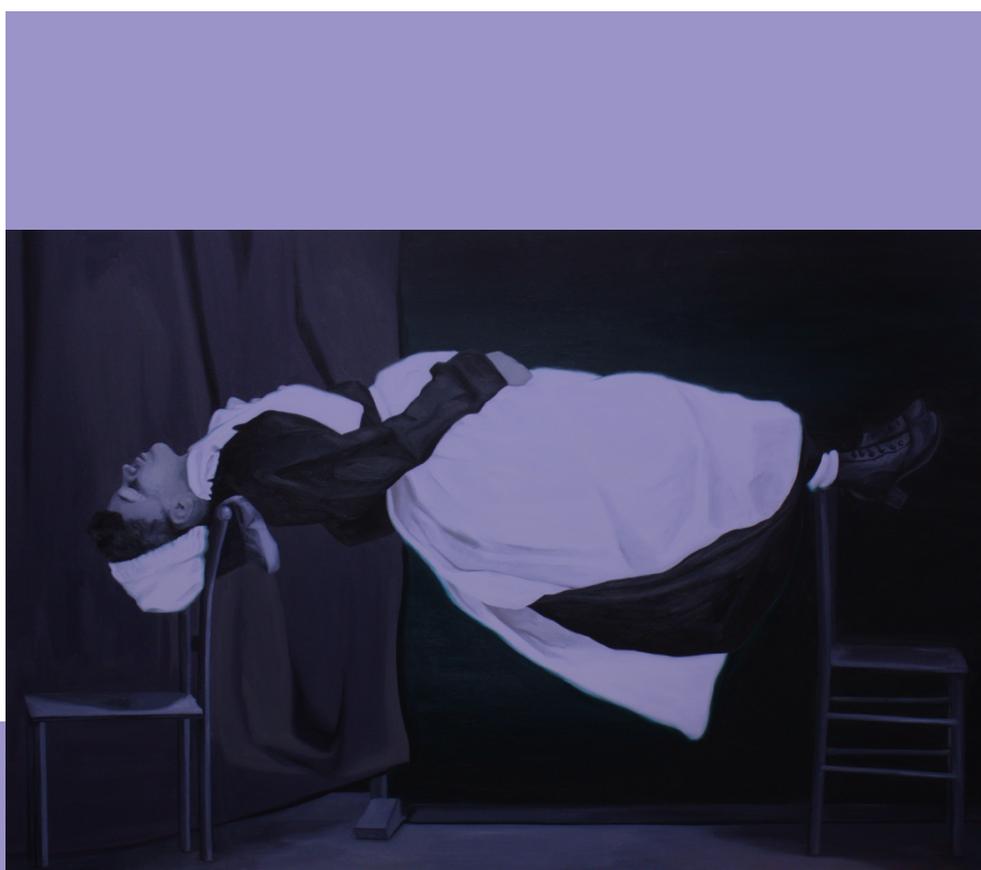
Cristina Toledo s'affirme aujourd'hui comme une artiste-peintre émergente de la scène espagnole. Diplômée de l'École des Beaux-Arts de la Complutense de Madrid, l'artiste puise dans des archives photographiques pour transformer l'image dans une maîtrise picturale exceptionnelle. Dans la lignée traditionnelle de l'art de la peinture, elle modifie le processus même de la photographie pour en déplacer sa représentation et –requestionner la notion de beauté. Dans un monde visuellement riche, peindre des images ouvre de nouvelles dimensions au regard.

Ces représentations, en majorité féminine, déplacent le simple statut de la beauté picturale vers une critique douce-amère de la condition féminine au fil des siècles. Les œuvres de Cristina Toledo explorent des thèmes historiques liés aux conditions sociales des femmes, souvent liées à leurs appareils vestimentaires (chignons impeccables, robes élégantes, tabliers et autres uniformes). N'oublions pas que la femme du milieu du XIXe siècle n'avait pas le droit d'exprimer des émotions.

Léthargie. La Salpêtrière est tirée d'une photographie datant de l'ère victorienne (1837-1901). Il s'agit pour l'artiste de prôner la réapparition de la présence féminine dans l'histoire des débuts de la photographie, autant que la relecture de leur rôle dans la société actuelle.

Cette peinture à la fois mystérieuse et mystique, extraite d'archives, montre une femme suspendue entre deux chaises. L'évocation du titre ***la Salpêtrière*** nous ramène aux expériences menées autour de l'hypnose dans des cas dits « d'hystérie », à la fin du 19ème siècle. Ces recherches amenèrent de nombreuses femmes malades à se trouver enfermées pour devenir des objets d'études. Cette femme peinte est réduite à son corps formant une ligne horizontale en suspension quasi sculpturale. A la fois d'une beauté étrange et d'un ressenti commun, elle éveille en nous une perception collective.

Cristina Toledo révèle les forces féminines souvent négligées dans le poids des souvenirs collectifs. A MEMENTO, l'œuvre dialogue avec le passé de cet ancien carmel, autrefois habité par des communautés religieuses recluses. Une étrangeté palpable imprègne la salle poudrée, ravivant l'essence du lieu.

Amir Youssef

Né en 1992
à Alexandrie
(Égypte).

Vit et travaille
à Alexandrie
et à Lille.

Floating Spaces - Lost Paradise, 2024

6 sculptures de 100 x 50 x 60 cm.
Bois, métal, tissus et servomoteurs.

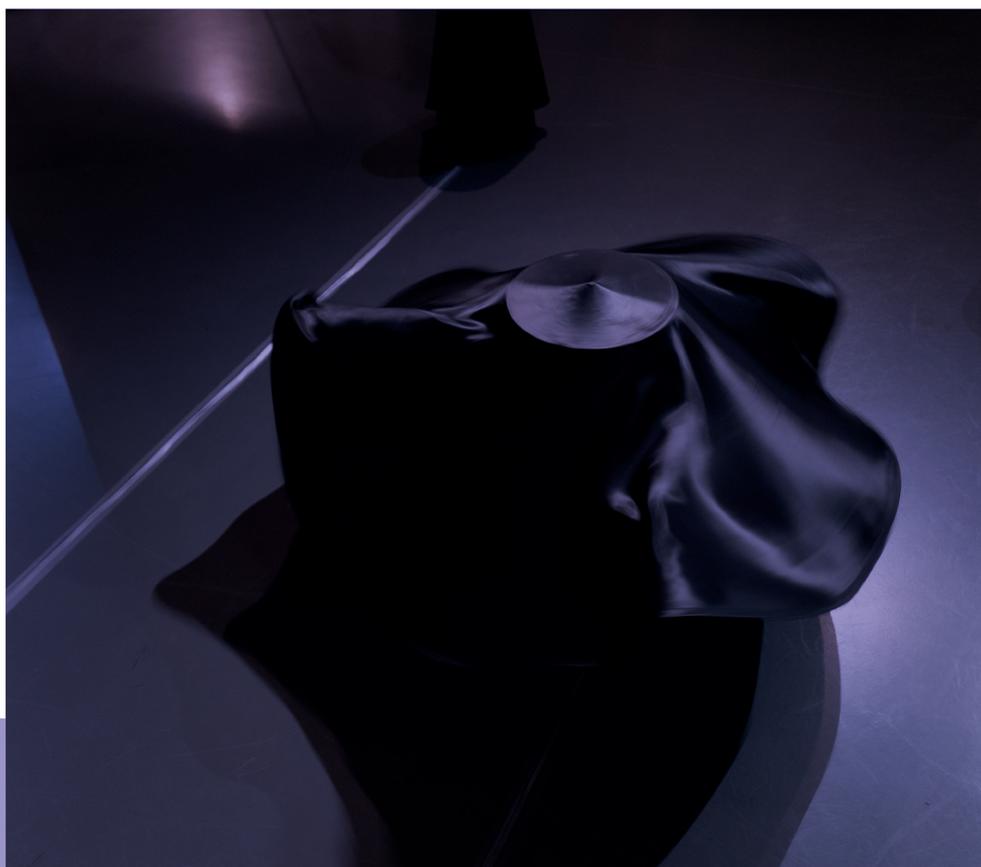
Amir Youssef explore le cinéma et les arts visuels pour tisser de nouvelles relations entre les mécanismes du vivant et les objets robotiques de nos mondes. Dans une quête de les comprendre, il n'a de cesse de détourner leurs usages technologiques à des fins plus sensibles.

Cet Artiste résident au Fresnoy (Studio national des arts contemporains) puise dans les mémoires des médias pour réactiver chez le visiteur de nouvelles perceptions environnantes. Passionné depuis sa tendre enfance par la machination des jouets, il creuse, fouille dans la matière et autres existences androïdes pour tendre vers une extension naturelle des relations émotionnelles.

Ces œuvres manipulent les machines pour ouvrir le champ de l'hybridation. Amir Youssef prolonge son exploration du détournement pour créer des rencontres inattendues vers de nouveaux récits brouillant les frontières entre l'art, la technologie et l'imagination.

L'installation *Floating Spaces - Lost Paradise* prend corps dans MEMENTO. Elle puise dans l'identité des murs, dialogue avec sa lumière et son air ambiant pour entrer en interconnexion avec l'âme du lieu. Dans une puissance captivante, les sculptures prennent possession des anciennes archives et convient le visiteur à une forme de transe. Une chorégraphie, méticuleusement élaborée par des mouvements mécaniques, révèle une présence humaine pourtant absente. La danse des derviches tourneurs plane. Une méditation en mouvement interagit avec le souffle du lieu pour tendre vers des séquences hypnotisantes.

Ces sculptures insufflent vie à des poèmes et des écrits qui décrivent les chemins de l'esprit et de l'énergie supérieure dans des altérations sensorielles et émotionnelles. Un corps-à-corps subtil s'offre à nous. *"Paradis Perdu"* se dévoile telle une union spirituelle où des automates illuminent les valeurs subtiles de l'inclusion sociale, de l'enrichissement du commun dans une expérience fascinante intérieure faite de partage collectif.

PROGRAMMATION
AUTOUR DE
L'EXPOSITION

LES RENDEZ-VOUS DE L'ÉTÉ

Cet été, MEMENTO devient le terrain de jeu des émotions avec une programmation de rencontres et de concerts dédiés au plaisir et au partage. Quand l'art soigne les corps et les âmes, quand les masques et les confettis célèbrent l'humain.

Les Mercredis de Memento

Tous les mercredis soir de juillet et août, à partir de 19h, le cloître de MEMENTO se transforme en bulle de découverte artistique : du cinéma à l'électro en passant par un bal masqué, les Mercredis de Memento entrent en dialogue avec la nouvelle exposition *UNION LIBRE*.

Entrée libre et gratuite. (dans la limite des places disponibles / annulation en cas d'intempéries)

Programme à consulter sur : www.memento.gers.fr

Les Samedis de Memento

Deux fois par mois, de 11h à 12h, les médiateur-ices de MEMENTO vous invitent à des rencontres insolites pour un tête-à-tête avec une œuvre de l'exposition.

Suivez nos rendez-vous sur : [instagram.com/memento_auch](https://www.instagram.com/memento_auch)

Les visites / les échanges

Rencontrez les médiateur-ices de MEMENTO dans les espaces d'expositions, cette médiation "libre" place la relation humaine au coeur de l'expérience de découverte des œuvres.

Tous les jours de 15h à 16h, des visites de groupes dédiées à l'échange et à la discussion sont proposées en français, anglais et espagnol.

Sur réservation à : www.memento@gers.fr

Les aides à la visite

À MEMENTO, pas de cartels informatifs mais un livret graphique vous accompagne dans votre déambulation pour découvrir les univers des artistes.

Le livret de famille : Sous forme de jeux de dessin, d'énigmes ou d'exercices du regard, cet outil de visite accompagne les parents et les enfants dans une découverte commune de l'exposition.

Le livret FALC : Le langage Facile à Lire et à Comprendre permet de rendre l'information accessible aux personnes ayant des difficultés de lecture et de compréhension.

Disponibles gratuitement à MEMENTO.

Les rencontres de groupes / publics spécifiques

Du mardi au dimanche, de 10h à 12h.

Pour une exploration collective de l'art contemporain et des enjeux de société, MEMENTO crée des temps privilégiés auprès de tous les publics scolaires, extra-scolaires, structures médico-sociales, professionnel·les du champ culturel, économique et touristique pour reconnecter la création à notre quotidien.

Sur réservation à : www.memento@gers.fr

Un espace détente / café / boutique est à votre disposition dans le cloître et le jardin de MEMENTO.

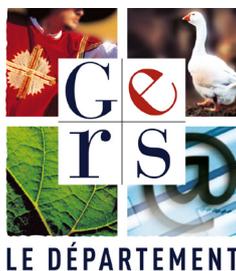
Entrée libre et gratuite.

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

MEMENTO fait partie des réseaux Arts en résidence, Air de Midi et LMAC.

LES PARTENAIRES
DE L'EXPOSITION

BeauxArts Magazine

seine-saint-denis
LE DÉPARTEMENT

les Abattoirs

Musée - Frac Occitanie Toulouse

MEMENTO

HISTOIRE DU LIEU

MEMENTO HISTOIRE DU LIEU

MEMENTO est né de la volonté de réveiller par la création contemporaine un ancien Carmel fermé depuis 10 ans. Propriété du Conseil Départemental du Gers, cet espace en perpétuelle évolution, souhaite créer une dynamique artistique sur un plan territorial, national et international en s'associant avec les artistes et les institutions culturelles de la scène artistique actuelle.

MEMENTO : ESPACE DÉPARTEMENTAL D'ART CONTEMPORAIN À AUCH

Cet ancien Carmel fut réaménagé en 1949 pour accueillir les archives départementales puis fut fermé en attente d'un futur. En 2016, il devient MEMENTO, véritable laboratoire de création fondé sur l'idée même d'exposition entre un lieu non dédié à l'art et des œuvres. Ces espaces abandonnés révèlent aujourd'hui une réalité oubliée. Ils deviennent, au contact de la création contemporaine, une périphérie des croyances.

MEMENTO est un lieu de recherche et d'expositions dédiés à la diffusion, la sensibilisation, la recherche, l'expérimentation et au soutien à la création contemporaine. Les productions d'œuvres inédites, expositions, films, concerts, conférences, colloques, résidences d'artistes, médiations, interventions territoriales sont autant de biais pour soutenir les artistes et sensibiliser les publics à l'art actuel.

Pendant la période estivale, Memento accueille à la fois l'émergence de la scène actuelle régionale, nationale et des figures plus établies de la création contemporaine. Les artistes sont invités à produire des œuvres et des expositions inédites, en écho avec l'architecture et l'esprit du lieu.

L'ENJEU DE MEMENTO TIENT DANS LA JUSTESSE DU DIALOGUE DES ŒUVRES ET DE LA CRÉATION AVEC LES ESPACES DU LIEU.

En effet, au-delà de l'expérience menée, il est question de repenser la notion même d'exposition en privilégiant le projet collectif et transversal au sein de ce site patrimonial. Ainsi, la bâtisse et sa charge mémorielle (lieu de culte, lieu d'archives) deviennent le socle des réflexions communes autour d'une exposition et de sa programmation culturelle. Les créations in situ, les prêts d'œuvres d'institutions publiques, les créations cinématographiques et musicales peuvent alors cohabiter dans le projet commun de l'exposition.

Artistes, professionnels de l'art et institutions culturelles se réunissent ici pour donner forme à des expositions collectives autour des désirs, rêves et mythes qui nourrissent notre faim d'utopies et notre amour du vivant.

Après avoir abordé en 2022, la notion du privé public avec l'exposition « *Résidence secondaire* », puis, en 2023, celle des émotions pures et festives, avec l'exposition « *Full Sentimental* », MEMENTO célèbre en 2024 la communauté des corps et des esprits, cette aventure fondatrice dans l'histoire de l'humanité. Replacer au centre de nos fondamentaux la croyance en l'art. Faire communauté autour de notre désir irrésistible d'art.

VISUELS

PRESSE

VISUELS PRESSE

LE LIEU

Memento au temps des archives Copyright
© Archives départementales du Gers

Memento Copyright
© Benjamin Groudet

Memento Copyright
© Droits réservés

Memento Copyright
© Droits réservés

Memento Copyright
© Droits réservés

Memento Copyright
© Droits réservés

Memento au temps des archives Copyright
© Archives départementales du Gers

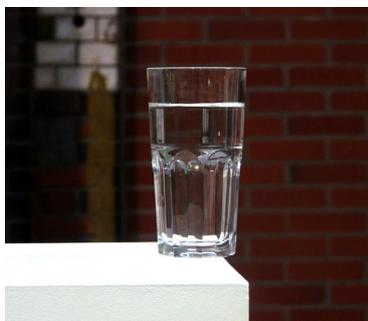

Memento Copyright
© Droits réservés

Memento Copyright
© Droits réservés

LES ŒUVRES

Still Here, 2012
Eduardo Basualdo
 Verre, eau, socle, moteur
 120 x 25,5 x 29 cm
 Collection les Abattoirs, Musée-Frac Occitanie Toulouse
 © Eduardo Basualdo
 Photo : © Eduardo Basualdo
 courtesy PSM Gallery, Berlin

Présage 28/09/2014 – 20h31, 2014
Hicham Berrada
 Nouveaux médias, vidéo issue de performance.
 Vidéo 16/9e couleurs, muet.
 Durée : 5'34''
 Collection départementale d'art contemporain de la Seine-Saint-Denis

A Color Notation, 2018
Ulla von Brandenburg
 Dimensions variables.
 Teinture et encre sur coton, corde.
 Photo : © Den Frie Udstillingsbygning

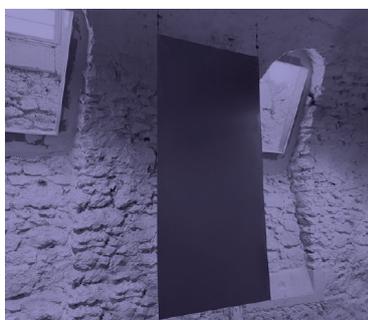
Bienvenidos a Nuevo Estilo, 2014-2020
Sol Calero
 Dimensions variables. Matériaux divers.
 Collection les Abattoirs, Musée-Frac Occitanie Toulouse
 © Sol Calero
 Photo : © Marc Domage, courtesy Galerie Crèvecoeur

Chitrashala : House of Paintings, 2015
Amit Dutta
 Nouveaux médias, vidéo.
 Vidéo 16/9e, couleurs et son.
 Durée : 19'45''.
 Collection de l'artiste

Pièce résonnante, 2021
Côme Clérino
 190 x 150 x 140 cm, contreplaqué, grillage, acier, plâtre, céramique, émail, béton, crêpi, paraffine, silicone et composants électroniques.
 Bande sonore : Alex Besikian
 Photo : © Galerie Bacqueville

Rémanence, 2024
Nova Materia
 Dimensions variables.
 Installation sonore et tactile.
 Plaques d'acier, vibreurs résonateurs, player audio multicanal.

Léthargie. La Salpêtrière, 2021
Cristina Toledo
 130 x 195 cm, huile sur toile.
 Collection les Abattoirs, Musée-Frac Occitanie Toulouse
 © Cristina Toledo
 Photo : © Cristina Toledo, courtesy Galerie Camara Oscura, Madrid

Floating Spaces - Lost Paradise, 2024
Amir Youssef
 6 sculptures de 100 x 50 x 60 cm.
 Bois, métal, tissus et servomoteurs.

INFORMATIONS PRATIQUES ET CONTACTS

INFOS PRATIQUES

MEMENTO

Espace départemental d'art contemporain

14 rue Edgar Quinet

32000 Auch

Tél : 05 62 67 47 00

Mail : memento@gers.fr

[Facebook.com/memento.expo.gers](https://www.facebook.com/memento.expo.gers)

[Instagram.com/memento_auch](https://www.instagram.com/memento_auch)

<https://memento.gers.fr>

Espace _____
Départemental
_____ d'Art
Contemporain

Ouverture :

- Du mardi au dimanche de 14h à 19h
- Visites de groupe sur réservation : de 10h à 12h
- Entrée libre et gratuite

CONTACT PRESSE

Voyage de presse, interviews et visuels :

AGENCE ACT.2 COMMUNICATION

Adeline SUZANNE

adeline@act2-communication.fr

06 59 92 55 51

