

E X P O S I T I O N

Claude Cattelain

exposition parcours

STEP BY STEP

16 septembre au 25 novembre 2017

ISBN 2-913681-76-X

Acte de Naissance

L'H du Siège • 15, rue de l'Hôpital de Siège à Valenciennes • Tél : +33 (0)3 27 36 06 61

« Parce qu'il faut que je fasse quelque chose »

Soit un corps : de la chair, des os, du souffle, de la pensée, une occupation d'espace et une certaine capacité d'action.

Soit ce corps-là, singulier, individualisé : 186 centimètres pour 83 kilogrammes.

Soit la construction du monde : une planète, du temps, des empires, des croyances, des espoirs, des engagements, des affrontements ...

Soit le monde qui est à portée de main : des pierres, de l'eau, du sable, des poutres ...

Comment ce corps-là peut-il agir dans et sur le monde qui est à la portée de ses mains ?

Claude Cattelain ne s'embarrasse pas de dogmes et de théories ; il préfère embrasser avec ce corps-là le monde qui est à portée de ses mains. Si ses actions témoignent d'une volonté inflexible, ce n'est pas celle d'exécuter un *projet*, mais, au contraire, pourrait-on dire, d'agir sans projet, ici et maintenant. Il se confronte à des matériaux et des espaces qu'il bouge, modifie et agence par l'action de son corps¹.

Pour *Chaise inclinée*, Claude Cattelain se tient assis sur une chaise, devant une ampoule allumée posée au sol et se penche pour glisser une à une des dalles de béton sous les deux pieds avant. À mesure que les dalles s'empilent, la chaise s'incline de plus en plus vers l'arrière et l'équilibre devient de plus en plus précaire. Jusqu'à la chute inévitable, entraînant la destruction de l'ampoule, plongeant la scène dans l'obscurité.

Pour *Colonne inversée*, Claude Cattelain monte sur un escabeau pour atteindre le plafond, contre lequel il maintient un bloc de béton cellulaire, en le portant à bout de bras au-dessus de sa tête, puis en hisse un autre pour le positionner sous le premier et tente ainsi de construire une colonne en descendant bloc par bloc depuis le plafond vers le sol.

À mesure que les blocs s'empilent, la pile devient de plus en plus lourde et instable. Jusqu'à l'effondrement inévitable.

Pour *Pick up*, Claude Cattelain ramasse, tout en marchant, de grands tasseaux disposés le long de son parcours. Au cours de cette glane, il fixe pêle-mêle les longues pièces de bois à son corps au moyen de ficelles et attaches, pour pouvoir les porter, mais à mesure qu'elles s'enchevêtrent, elles le ralentissent et entravent de plus en plus ses mouvements. Jusqu'à l'immobilité finale, ce qu'il transporte rendant la marche impossible.

Dans ces actions, l'artiste se confronte donc à un espace particulier et des matériaux singuliers. Contrairement à ce que leurs énoncés pourraient laisser penser, ces propositions ne sont donc pas des *protocoles* abstraits, mais des *expériences* pratiques. Même si l'action peut être rejouée ailleurs, dans des conditions légèrement différentes, c'est d'abord la rencontre de cette triade qui donne naissance au désir : un corps (celui de l'artiste), un lieu, des matériaux. C'est pourquoi les caractéristiques physiques, visuelles et mécaniques de chacun de ces éléments déterminent absolument l'équation. Un corps plus ou moins grand, plus ou moins fort, plus ou moins souple, plus ou moins endurant modifierait l'action tout autant que l'usage de blocs plus ou moins lourds, de tasseaux plus ou moins longs, d'espaces plus ou moins exigus, etc.

À cet égard, l'hypothèse d'un *reenactment* ou d'une reprise des performances de Cattelain par d'autres que lui (comme Marina Abramovic le fit avec des performances historiques de Vito Acconci, Joseph Beuys, Valie Export, Gina Pane, Bruce Nauman ...) conduirait nécessairement à des résultats très différents. Le geste du performeur lui est aussi personnel, peut-être plus encore, que la touche l'est au peintre. Dans tous les cas, le corps tient une place centrale.

Cet œuvre a plus à voir avec le théâtre², la sculpture, voire la peinture, qu'avec les expériences participatives et collectives que propose la danse contemporaine, chez Trisha Brown ou Anna Halprin, par exemple. La partition entre scène et salle, image et spectateurs y est rigoureusement maintenue. C'est cette même partition qui fait le lien entre les différents médiums abordés par Cattelain dans ses recherches : vidéo, dessin, performance reposent sur la distinction ferme entre ce qui est à regarder (action ou image, fixe ou en mouvement) et ceux qui regardent.

Pour les *Dessins répétitifs*, Claude Cattelain marche sur place pendant plusieurs heures, sur une feuille de papier sur laquelle il a préalablement déposé de la poudre de charbon. La répétition de milliers de pas produit deux auréoles diversement lustrées et patinées à l'emplacement de ses pieds, proches de l'empreinte et du photogramme. Ce sont des dessins.

Pour les *Compositions empiriques avec serre-joints*, Claude Cattelain superpose sur le sol des planches de différentes tailles, couleurs et textures, les assemble avec quatre gros serre-joints, puis redresse l'ensemble et le fixe au mur. Ce sont des sculptures et des tableaux.

Pour les *Dessins combustions*, Claude Cattelain s'allonge sur de grandes feuilles de papier et suit le contour de son corps avec la flamme d'une allumette, la brûlure influant sur le tracé. Les traces forment un réseau de lignes discontinues jaunâtres, brunes et noires d'où émergent des figures entrelacées. Ce sont des dessins.

Cattelain rejoue lui-même volontiers ses performances, comme un musicien ou un acteur reprend un même morceau. Chaque action est donc à la fois un événement unique qui, selon le principe d'une performance ou d'un *event*, est à éprouver ici et maintenant, mais aussi une partition qui peut être adaptée et rejouée dans différents

contextes. Ces réinterprétations posent évidemment la question de la spontanéité, de l'inattendu et de la surprise que l'artiste espère voir surgir au cours de ses actions. Plus une action est répétée, plus les gestes sont maîtrisés. Mais sur le long terme, les *performances* de ce corps seront nécessairement différentes. Cattelain a quarante-quatre ans et une bonne condition physique, mais dans dix ans, dans vingt ans, les efforts physiques, la souplesse et l'endurance que nécessitent ses actions appelleront d'autres façons de faire, d'autres approches, comme un maçon, un sportif ou un danseur (on peut penser à Merce Cunningham) ne pratique pas de la même manière à vingt ans qu'à soixante. L'autre issue possible serait de cesser ces performances si l'artiste considère un jour qu'il n'a plus les moyens physiques de les accomplir sans les dénaturer.

La démarche de Cattelain ne s'inscrit pas du tout dans la tradition de l'art corporel tel qu'il fut porté par les actionnistes viennois ou certaines performances de Chris Burden. Nulle esthétique, chez lui, du corps souffrant, nulle parodie critique des rituels et de l'iconographie doloriste catholique, nul défi extrême flirtant avec un suicide spectacularisé. Pour autant, le risque de blessures, la possibilité d'un accident, voire une certaine imagerie de la mort sont bien présents.

Pour *Compter jusqu'à 10 en regardant l'objectif*, Claude Cattelain est au volant d'une voiture et tente de garder les yeux fixés sur l'objectif de sa caméra qui est posée sur le tableau de bord, durant dix secondes, au risque de l'accident. Chaque fois qu'il doit reporter son regard sur la route, il reprend le décompte au début. La vidéo dure cinq minutes et quarante secondes.

Pour *186 cm underground*, Claude Cattelain frappe avec une masse un

piquet de la même taille que lui jusqu'à l'enfoncer totalement dans le sol et que ne subsiste plus comme indice de ce qui est enfoui ici que la section supérieure du bois, éclatée par les coups.

Pour *Beneath the sand*, Claude Cattelain s'ensoleille totalement sous le sable d'une plage, invisible aux baigneurs qui l'entourent, en respirant par une paille.

Plus que la performance comme genre artistique, cet œuvre convoque la tragédie burlesque d'un Beckett, d'un Buster Keaton, du Chaplin des *Temps modernes* ou de *L'Arroseur arrosé* des frères Lumière. S'expose, chez Cattelain, la même attaque en acte des évidences, la même obstination absurde, le même refus des limitations, le même acharnement à « aller jusqu'au bout tout en sachant que c'est impossible³. »

Karim Ghaddab.

¹ La préparation d'une exposition s'apparente ainsi le plus souvent à une résidence où l'artiste se rend attentif aux caractéristiques du lieu, afin d'en exploiter les potentialités. L'exposition n'est pas ce moment de pause et d'ordonnement qu'il représente pour la plupart des artistes, c'est une temporalité autre, un format particulier et l'opportunité d'engager de nouvelles expériences.

² Une performance de Claude Cattelain se développe comme une suite dramaturgique où alternent les moments de tension, d'effroi, d'émotion, de rire, de suspense, etc., alors qu'elle ne comporte ni paroles, ni récit, ni musique. C'est un condensé théâtral réduit à son noyau essentiel – un corps devant des spectateurs – mais qui ne perd rien en intensité et en complexité.

³ Claude Cattelain, *Tentatives*, L'être lieu – Arts contemporains Arras, n° 9, mars 2017.

page précédente :
Dessin répétitif, poudre de charbon, 100 x 140 cm, 2014
au-dessus :
Armature variable, performance, 3 heures, BBB centre d'art, Toulouse, 2012

CLAUDE CATTELAÏN

Né en 1972 à Kinshasa (Zaire), belge - Vit à Valenciennes et Bruxelles

EXPOSITIONS PERSONNELLES (SÉLECTION)

- 2017 • À Bout de Bras, l'Être Lieu, Musée des Beaux-Arts d'Arras
- Trying To Keep The Sand in My Hand, Espace d'art contemporain Camille Lambert, Juvisy-sur-Orge
- 2016 • Twee, avec Mélanie Berger, Artist Run Space Clovis XV, Bruxelles
- 2014 • Do Not Repeat, Musée des Beaux-Arts, Calais
- 2013 • Between Us', avec Mélanie Berger, Maison d'Art Actuel des Chartreux, Bruxelles
- 2011 • Galerie du Haut Pavé, Paris
- 2010 • Dessin par Combustions, Galerie l'Aquarium, Valenciennes
- 2008 • Pilotis Bunker, Galerie l'Aquarium, Valenciennes

EXPOSITIONS COLLECTIVES (SÉLECTION)

- 2017 • Deux temps, trois mouvements, Le Radar, Bayeux
- Go Canny, Commissariat N. Desmet/M. Zillo, Villa Arson, Nice
- 2016 • Soulèvement, Commissariat Georges Didi-Huberman, Musée du Jeu de Paume, Paris
- Step Up, Belgian Dance and Performance on Camera 1970-2000, Galerie Argos, Bruxelles
- Déformation Professionnelle, Commissariat Raphaël Denis, Galerie Paris-Beijing, Paris
- Going Under, Commissariat Julie Crenn, Galerie Florent Maubert, Paris
- Sculpture, Commissariat Julie Crenn, Galerie Polaris, Paris
- 2015 • Art at work, Commissariat Julie Crenn, Palais abbatial de Saint-Hubert
- L'art dans les chapelles, Commissariat Karim Ghaddab, Chapelle Saint Jean, Mûr de Bretagne
- Nouveau Festival 6, Commissariat Charlene Dinhut, Centre Pompidou, Paris
- Le dessin comme rituel, Commissariat Plateforme Roven, Musée de Sérignan
- 2012 • Coquille Mécanique, Commissariat Joanna Fiduccia, Crac Alsace, Altkirch
- Stratégies des Espaces, Séquence #1, BBB Centre d'Art, Toulouse
- 2011 • Le Modèle a Bougé, Commissariat J. Van Parys/R. Pirenne, Musée des Beaux-Arts, Mons
- Les Choses Bien Nommées, La Générale en Manufacture, Sèvres
- 2010 • Exposition Tenir Debout, Musée des Beaux-Arts, Valenciennes
- 2007 • Effets Secondaires, Galerie Martine et Thibault de la Châtre, Paris
- La Muraille Opaque Grimpe En Quinconce Et Inversement, Commissariat Le Bureau, Galerie RLBQ, Marseille
- 2004 • Salon de la Jeune Création, Paris

PERFORMANCES (SÉLECTION)

- 2017 • Colonne Inversée, Galerie Ouououh, Ingrandes
- Get Up, Le Radar, Bayeux
- Colonne Empirique en Ligne Inside James Turrel's Skyspace, M HKA, Anvers
- 2016 • Suite de Blocs pour Quatre Mains, Cycle « Les Intrus », Maison des arts, Malakoff

Couverture

Sans titre, photographies, 2017

Cette exposition fait l'objet d'un partenariat culturel avec le Foyer Notre-Dame à Aubry-du-Hainaut, le Collège Paul Duez à Cambrai, le Collège Villars et le Collège Bayard, le Collège Turgot à Denain, le Lycée Professionnel François Mansart à Marly, le Foyer Bethsaïde, le Collège St Jean-Baptiste de la Salle, le Lycée Notre-Dame, l'École Supérieure d'Art et Design, la Maison d'Arrêt, le CCAS et la Bibliothèque à Valenciennes, l'association du Printemps Culturel

Avec le soutien de :

La Région Hauts-de-France, le Ministère de la Culture et de la Communication, la ville de Valenciennes, le Département du Nord.

Acte de Naissance : Association d'Arts Plastiques • Siège social : 15, rue de l'Hôpital de Siège • F, 59300 VALENCIENNES • www.hdusiege.org • hdusiege@free.fr

- 2015 • Colonne Empirique de Blocs, Galerie Vincenz Sala, Paris
- Colonne Empirique en Ligne, Art at Work, Palais abbatial, Saint-Hubert
- Armature Variable, L'art dans les chapelles, Chapelle Saint Jean, Mûr de Bretagne
- 2014 • Colonne Empirique en Ligne, Palais de Tokyo, Paris
- An Open Letter to Mister Kubrick, Fabrica center of Art, Brighton
- Colonne Empirique en Ligne, Sainsbury Art Center, Norwich
- Colonne Empirique en Ligne, Perf flux #2, Afiac, Fiac
- 2013 • Colonne Empirique en Ligne, Festival Performance & Association Millefeuilles, Nantes
- 2013 • My Face Disappears From Kinshasa, Maison belge, Cologne
- 2012 • Colonne Empirique en Ligne, Crac Alsace, Altkirch
- Colonne Empirique en Ligne, Festival Nouvelles, Frac Alsace, Sélestat
- Pick Up, Festival Nouvelles, Musée Würth, Erstein
- Armature Variable 30 h, Palais de Tokyo, Paris
- Armature Variable, BBB Centre d'Art, Toulouse
- 2011 • Pick Up, Centre d'Art du Parc Saint Léger, Nevers
- Armature Variable, Musée des Beaux-Arts, Valenciennes
- 2010 • Armature Variable, Chapelle Saint Martin, Centre d'Art du Parc Saint Léger, Nevers
- 2009 • Performance, Colonne Inversée, Galerie Carlos Cardenas, Paris
- 2008 • Performance, Tracer Olivier Soulerin, Musée Matisse, Le Cateau-Cambrésis
- 2007 • Colonne Inversée de 18 Blocs Cubiques au Carré, la Soirée Performance laps², Galerie le Carré, Lille

PROJECTIONS (SÉLECTION)

- 2017 • Fabrica/Brighton Day 10 Reloaded, LAM, Villeneuve d'Ascq
- Arte Vidéo Night 8
- 2016 • Festival Vidéo, Now and After' 16, Commissariat Arnaud Brihay, The State Darwin Museum, Moscou
- 2014 • Dca screening, Argos, Bruxelles
- 2010 • Sunday Screening, CCC.CLAUDE CATTELAÏN CUTS, Galerie Eric Mircher, Paris
- 2006 • Mensomadaire, Canal+
- 2004 • Out of Balance, Videoarti Belgiidan Istoriis Muzeumi Karvasla
- Zona de Mastizaje, Cine y Video de Artistas Belgas, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid
- Moving Images, 'tank.tv, Institute of Contemporary Art Digital Studio, Londres
- Argos Festival Belgian Focus, Bruxelles

COLLECTIONS PUBLIQUES

- Fond National d'Art Contemporain
- Fond Régional d'Art Contemporain Languedoc-Roussillon
- Musée des Beaux-Arts de Calais
- Musée des Beaux-Arts d'Arras
- Ville de Calais

Lieu d'exposition L'H du Siège
15 rue de l'Hôpital de Siège
F, 59300 Valenciennes
Tél. +33 (0)3 27 36 06 61

Exposition visible Mardi de 14h30 à 17h30,
mercredi, vendredi et samedi de 14h30 à 18h30

ISBN 2-913681-76-X