

TERRITOIRES DYSTOPIQUES

Exposition de Claire Sauvaget
- Théorie des Espaces Courbes -
du 25 mai au 30 juin 2019 à Voiron, France

HOME, sculpture monumentale, impression 3D & plantes, 100 x 40 x 150cm, Claire Sauvaget, 2019 | Crédit image : Claire Sauvaget

TERRITOIRES DYSTOPIQUES

Exposition de Claire Sauvaget
- Théorie des Espaces Courbes -
du 25 mai au 30 juin 2019 à Voiron, France

HOME, sculpture monumentale, impression 3D & plantes, 100 x 40 x 150cm, Claire Sauvaget, 2019 | Crédit image : Claire Sauvaget

TERRITOIRES DYSTOPIQUES

Exposition de Claire Sauvaget
- Théorie des Espaces Courbes -
du 25 mai au 30 juin 2019 à Voiron, France

Sommaire

L'artiste Claire Sauvaget

Biographie / démarche p 4

L'exposition *Territoires Dystopiques* p 5

Présentation des oeuvres

- *Où sont nos racines ?* (2016 - 2018) p 9

- *Livres miniatures pour grands sujets* (2019) p 11

- *Territoires Dystopiques* (2019) p 14

- *Home* (2019) p 18

- *Course aux ressources* (2019) p 21

- *Neighbours are watching you* (2019) p 24

Remerciements de l'artiste p 27

Contact p 28

L'artiste Claire Sauvaget

Biographie

Née en 1986 à Toulouse, Claire Sauvaget grandit au pied des Pyrénées Ariégeoises. Depuis l'âge de 4 ans, elle n'a de cesse de pratiquer son art du regard (dessin et peinture) et de l'écoute (piano et enregistrement de sons de toutes sortes). Elle poursuit une formation artistique (Master Recherche art plastique et Master Professionnel Création Numérique) à l'université Toulouse Jean-Jaurès et à The Birmingham Institute of art and design, école d'art en Angleterre.

Entrée dans la vie artistique

C'est en 2012 qu'elle décide d'être artiste grâce à l'obtention de la bourse Défi Jeune et son entrée au sein de l'association patch_work arts émergents (collectif de jeunes artistes) à Toulouse.

La radio et le spectacle vivant

De 2011 à 2014, elle anime l'émission radio *Déambulations Urbaines* sur CampusFM (94 fm à Toulouse) sur la création sonore contemporaine.

De 2012 à 2016, elle travaille (création vidéo live) pour le spectacle *Bureau de Tabac* avec la Compagnie Hypothèse Théâtre en région Occitanie.

Organisation d'événements d'art contemporain

Avec l'association patch_work, et Mix'art Myrys à Toulouse, elle développe de nombreux projets culturels (organisation d'expositions, performances, concerts) de 2011 à 2018.

Médiation et ateliers pédagogiques

Depuis 2010, elle intervient régulièrement pour des projets pédagogiques intimement liés à sa démarche artistique dans différentes structures artistiques : patch_work arts émergents (arts plastiques et numériques), le studio éOle (musique électroacoustique), pour des centres d'art et culturels, des établissements scolaires en Région Occitanie. Elle a également enseigné à l'École Nationale d'Architecture de Toulouse les arts sonores avec l'artiste et compositeur Philippe Lamy.

Ses expositions

Elle expose depuis 2008 dans des événements d'art contemporain, d'art numérique et de musique en France et en Europe.

- 2019, *Vign'art* festival de Land Art dans le vignoble Champenois, 2018 «*Tailler la Zone*», Conseil Départemental de la Haute Garonne (Toulouse), 2017 *Etat Instable*, Centre Culturel Bellegarde (Toulouse), 2016 *Festival Jour & Nuit* (la Belle Électrique, Grenoble), *GeONG 2016* (Chambery), THSF 2016 (Toulouse), *Futur en Seine* 2015 (Paris), Curtas Metragens 2014, *Garagem dos Oficios*, (Lisbonne PT), 2014, festival d'art plastique de Carla-Bayle, 2012 *Mosaic Festival* (Coventry, RU)...

Démarche artistique

Le travail et le trajet quotidien

En 2008, lorsqu'elle occupe différents travaux répétitifs, elle décide de combattre par l'art et la création la solitude et la violence qu'elle ressent, liées à l'individualisation du travail et du mode vie de la société urbaine. Elle s'interroge :

« *Comment le rythme urbain et l'architecture influencent-ils nos pensées, nos représentations mentales et nos comportements dans notre quotidien ? Comment se réapproprier son trajet quotidien et les lieux qui nous entourent ?* »

Elle produit ses premières pièces vidéos et sonores.

Le lien entre l'homme, la ville et la nature

L'accès à un atelier personnel en 2015 propulsera sa pratique artistique. Progressivement, le besoin de s'extraire de la ville amènera l'artiste à créer des installations sculpturales et monumentales en alliant les nouvelles technologies (impression 3D, système électronique) et les techniques traditionnelles (moulage, dessin, peinture) tout en intégrant des végétaux vivants et morts. Sa réflexion évolue et se concentre sur la relation que l'homme entretient avec son environnement naturel et urbain.

« *Quels sont les liens entre l'être humain, son habitat, son environnement, et la nature ?* »

Vue générale de l'exposition "Territoires Dystopiques" de Claire Sauvaget à la Théorie des Espaces Courbes, Voiron, 2019 | Crédit image : Claire Sauvaget

L'exposition Territoires Dystopiques

Cette exposition a été conçue et écrite par l'artiste elle-même.

Inspiré par l'état du monde actuel et par la littérature d'anticipation, "Territoires Dystopiques" est une exposition autour des notions de dystopie à travers plusieurs œuvres sculpturales, d'installations et de dessins. Pour cette exposition à la Théorie des Espaces Courbes à Voiron, l'artiste a composé avec des éléments naturels de la région (branches et mousses de la forêt à Saint-Hilaire du Touvet, branches de bois à Voiron grâce aux habitants), créant ainsi un lien intime au lieu et à son espace.

L'exploitation des ressources sur la planète engendre de nouveaux écosystèmes aussi captivants que désastreux. Ce paradoxe est ici dessiné, sculpté, extrapolé : la technologie et la science peuvent conduire à l'expression de nouveaux mondes fascinants, à l'expansion de la civilisation humaine sur la terre et en dehors, mais qu'advient-il lorsqu'elles ne se font pas en relation avec l'éthique, la métaphysique et la philosophie ? Ces dernières pourtant amènent à avoir un regard réflexif sur ce désir insatiable de progrès, et sur ce mirage des ressources illimitées. Comment peut se situer les arts plastiques dans cette réflexion ? L'art ne peut-il pas permettre ce regard, anticiper, inspirer ?

Artiste : Claire Sauvaget

Electronique : Nicolas Sauvaget et Claire Sauvaget

Assistants : Maxime Courtial et Océane Bidault

Partenaires : Mix'art Myrty (Toulouse), association patch_work arts émergents (Toulouse), Les Milles Tiroirs (Pamiers), le Centre Culturel Bellegarde (Toulouse), la Théorie des Espaces Courbes (Voiron)

Vue générale de l'exposition "Territoires Dystopiques" de Claire Sauvaget à la Théorie des Espaces Courbes, Voiron, 2019 | Crédit image : Claire Sauvaget

Vue générale de l'exposition "Territoires Dystopiques" de Claire Sauvaget à la Théorie des Espaces Courbes, Voiron, 2019 | Crédit image : Claire Sauvaget

Où sont nos racines ? installation sculpturale de 23 sculptures suspendues (2016 - 2018) pour l'exposition "Territoires Dystopiques" de Claire Sauvaget à la Théorie des Espaces Courbes, Voiron, 2019 | Crédit image : Claire Sauvaget

Où sont nos racines ?

2016-2018

L'oeuvre originale se compose entre 23 et 45 sculptures en suspension, de la miniature au monumental, mêlant différents plastiques de l'impression 3D, résine PU, plantes, mousse végétale vivante et système électronique. Pour *Territoires Dystopiques*, sont présentées les 23 miniatures.

Cette installation sculpturale mêle des matériaux issus du pétrole et des nouvelles technologies comme le plastique ABS de l'impression 3D, la résine polyuréthane, l'électronique pour l'éclairage autonome et des matières naturelles comme la mousse végétale vivante et diverses branches d'arbres. Dans chaque sculpture, s'opposent un monde naturel et un monde urbain dans une dichotomie forte. Chaque monde est positionné soit en haut ou en bas, dessus ou dessous, invitant le spectateur à faire circuler son regard :

Comment ces mondes antagonistes dialoguent-ils ? Ici, la modernité provoque la dystopie : l'oeuvre met en avant le paradoxe entre l'apparence fascinante de la modernité et l'envers du décor.

Par son titre, l'oeuvre nous replace aussi dans le grand questionnement philosophique et métaphysique, sur la question de nos origines, et de notre relation avec la nature, comme entité vivante.

Artiste : Claire Sauvaget

Electronique : Nicolas Sauvaget et Claire Sauvaget

Partenaires : Mix'art Myrys (Toulouse), association patch_work arts émergents (Toulouse), Les Milles Tiroirs (Pamiers), le Centre Culturel Bellegarde (Toulouse).

Où sont nos racines ? installation sculpturale de 23 sculptures suspendues (2016 - 2018) pour l'exposition "Territoires Dystopiques" de Claire Sauvaget à la Théorie des Espaces Courbes, Voiron, 2019 | Crédit image : Claire Sauvaget

Livres miniatures pour grands sujets

2019 - création inédite

L'oeuvre est une série de 7 livres miniatures de dessin en micro édition.

Pour l'exposition, ils étaient présentés suspendus.

Les livres miniatures pour grands sujets traitent tantôt avec humour, poésie, voire fantaisie des sujets tel que la surpopulation, les architectures invivables, la destruction de la planète... Et BIM ! le ciel nous tombe sur la tête !

Ces livres miniatures ont inspiré la création des autres oeuvres de l'exposition *Territoires Dystopiques : Courses aux Ressources* est dessiné sous forme miniature dans un des livres, *HOME* et *Où sont nos racines ?* ont chacun leur version en livre miniature.

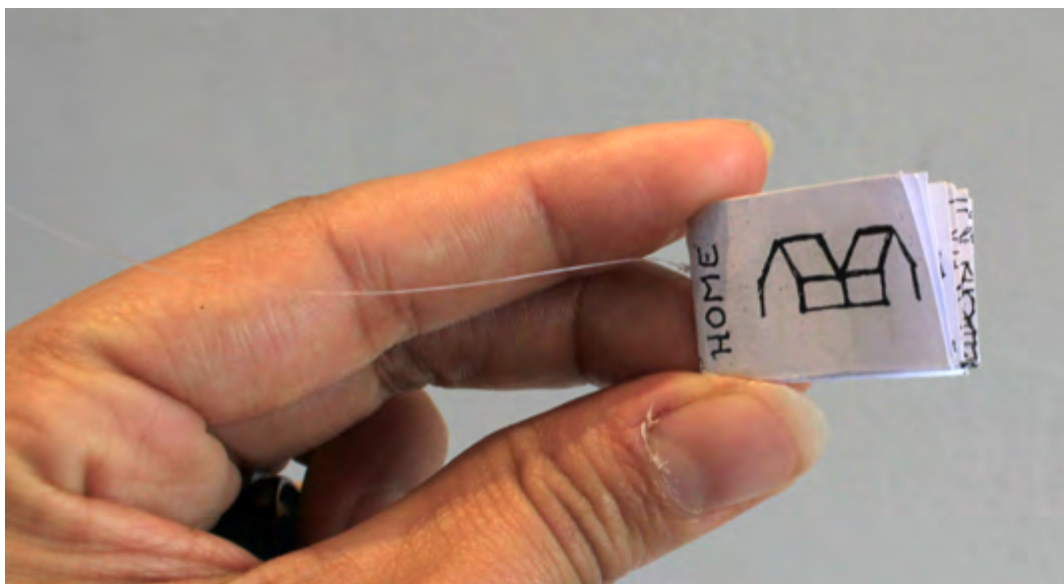
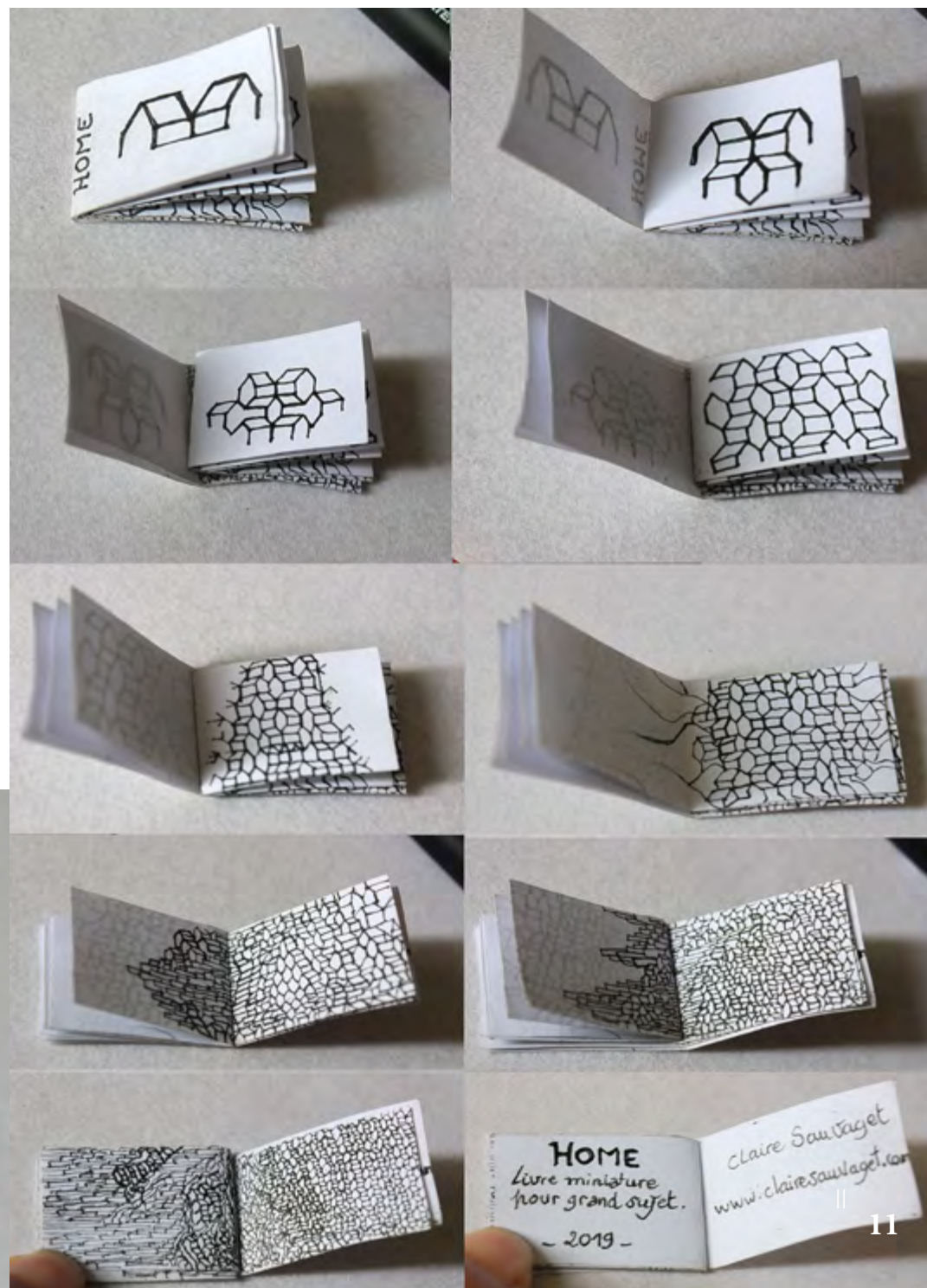
L'artiste s'est inspiré d'un livre miniature sur les lois européennes trouvé dans l'appartement

de son frère. Cette miniaturisation de textes de lois conjugue avec brio humour et sérieux.

Les sept livres et leur résumé:

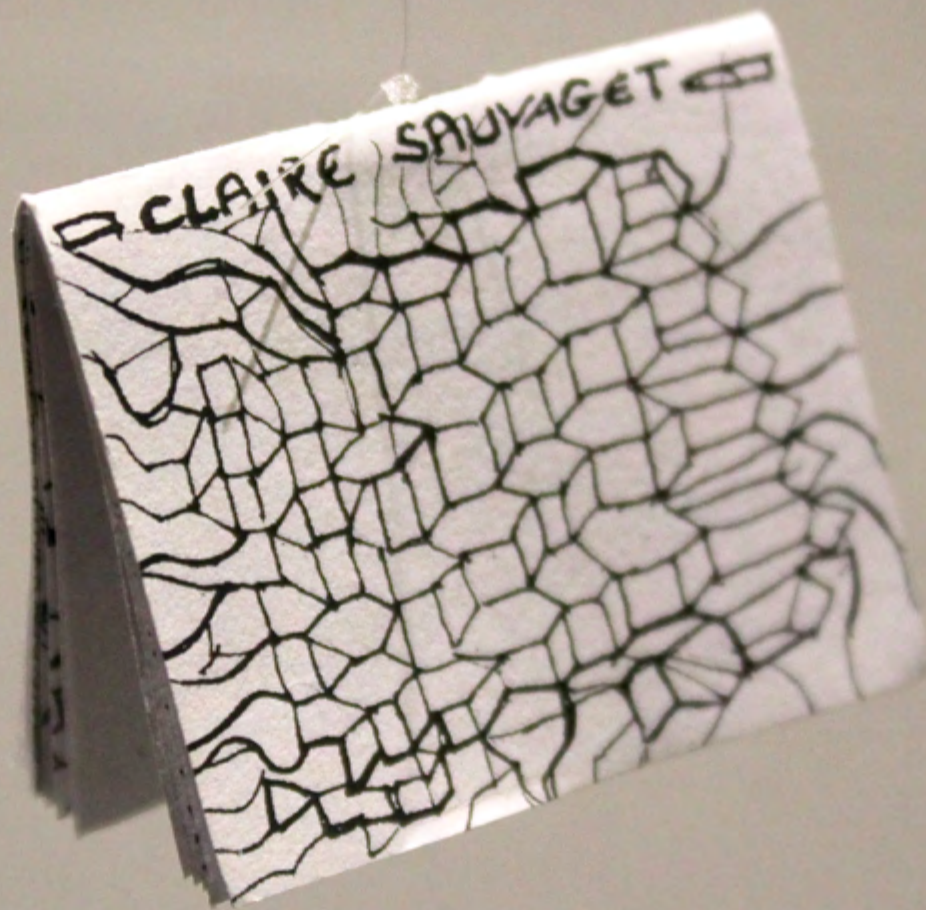
- **Black City** : une ville se fait recouvrir de plantes...
- **Vol plané** : Dessins en vue du ciel des trajectoires de l'eau et de son importance
- **Home** : Prolifération architecturale au paroxysme
- **Où sont nos racines ?** : Dessins des sculptures de l'oeuvre éponyme, stylo 0.05mm
- **Sans titre** : Autres sculptures de Où sont nos racines? en stylo 1mm
- **Territoires Dystopiques** : Dessins de mondes dystopiques en stylo 0.05mm
- **Et Bim !** : Si c'est pas le ciel qui nous tombe sur la tête, c'est une comète, évidemment.

Artiste : Claire Sauvaget | Partenaires: Théorie des Espaces Courbes (Voirion)

"Livres miniatures pour grands sujets" micro édition de sept livres de dessins miniatures (2019) pour l'exposition "Territoires Dystopiques" de Claire Sauvaget à la Théorie des Espaces Courbes, Voiron, 2019 | Crédit image : Claire Sauvaget

"Livres miniatures pour grands sujets" micro édition de sept livres de dessins miniatures (2019) pour l'exposition "Territoires Dystopiques" de Claire Sauvaget à la Théorie des Espaces Courbes, Voiron, 2019 | Crédit image : Claire Sauvaget

Territoires Dystopiques

2019 - création inédite

L'œuvre est une série de dessins au stylo à encre à micro pigment sur papier Barbizon, 70 x 100cm

Certains dessins des *Livres miniatures pour grand sujets* ont été les modèles de cette série de dessins.

Loin d'être de simples agrandissements de leur modèle miniature, chaque dessin explore un univers en jouant sur les échelles !

De gauche à droite:

Territoire Dystopique #1

Le premier dessin présente une ville moderne tête en bas enlassée par une matière noire à l'apparence visqueuse pouvant évoquer le pétrole ou une matière chimique, d'où se dresse un hexagone tel un trou béant. Ce motif géométrique revient à de multiples reprises dans le travail de Claire Sauvaget, élément architectural évoquant à la fois les alvéoles d'abeilles ou un système de dallage de notre architecture moderne. L'hexagone est pour elle le symbole de la construction. Ici, en le plaçant au centre de la composition, il devient comme l'expression sous-jacente d'un malaise. Représenterait-il une bouche d'évacuation de déchet ? A vous d'interpréter...

Territoire Dystopique #2

Voici ici la perspective symétrique de barres d'immeubles répétées jusqu'à l'horizon infini d'où des rayons tracent des lignes de fuite. Dans le ciel, deux mains s'emparent de la ville ou de ce qu'il en reste pendant que des gouttes s'alignent comme des escadrilles de manière symétrique. Il faut fuir cette architecture

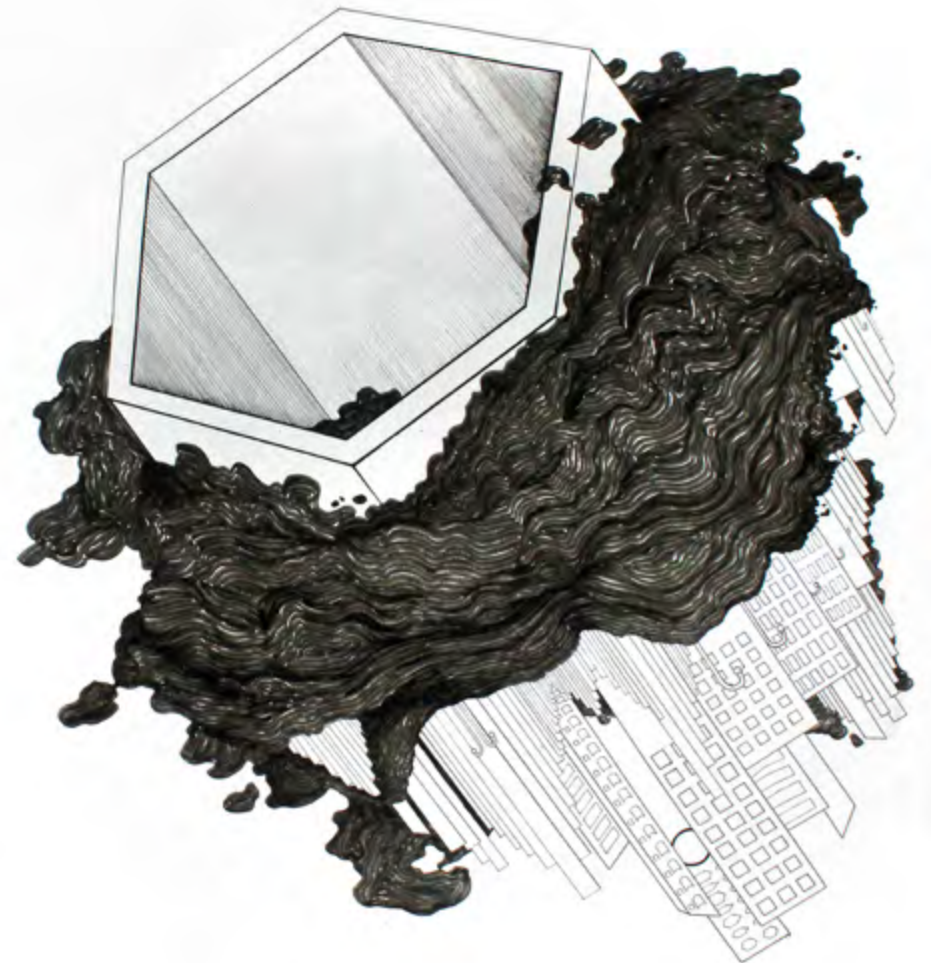
cauchemardesque, ce territoire désolé, inhabité, avalé progressivement par une force silencieuse, bien plus grande encore.

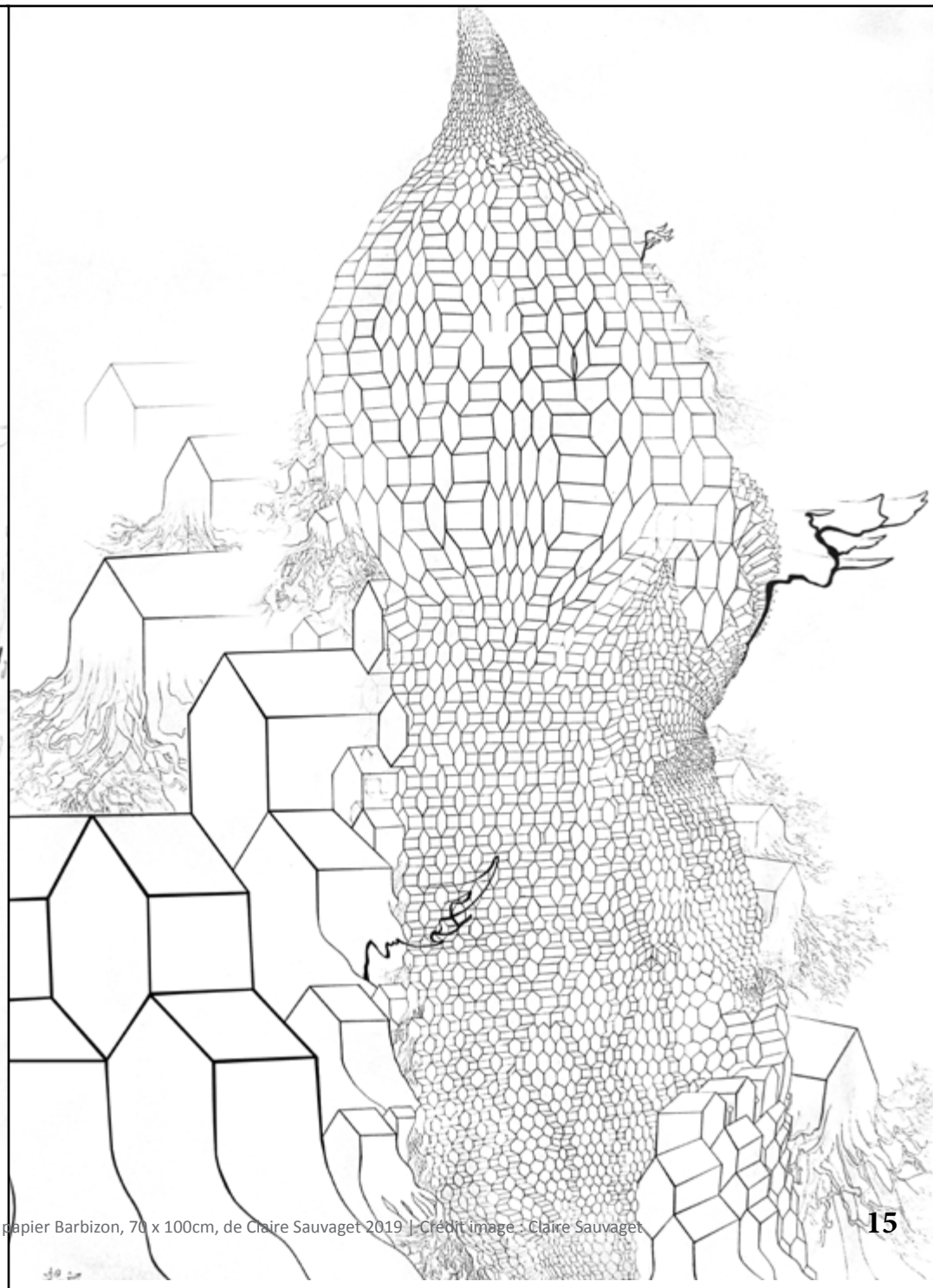
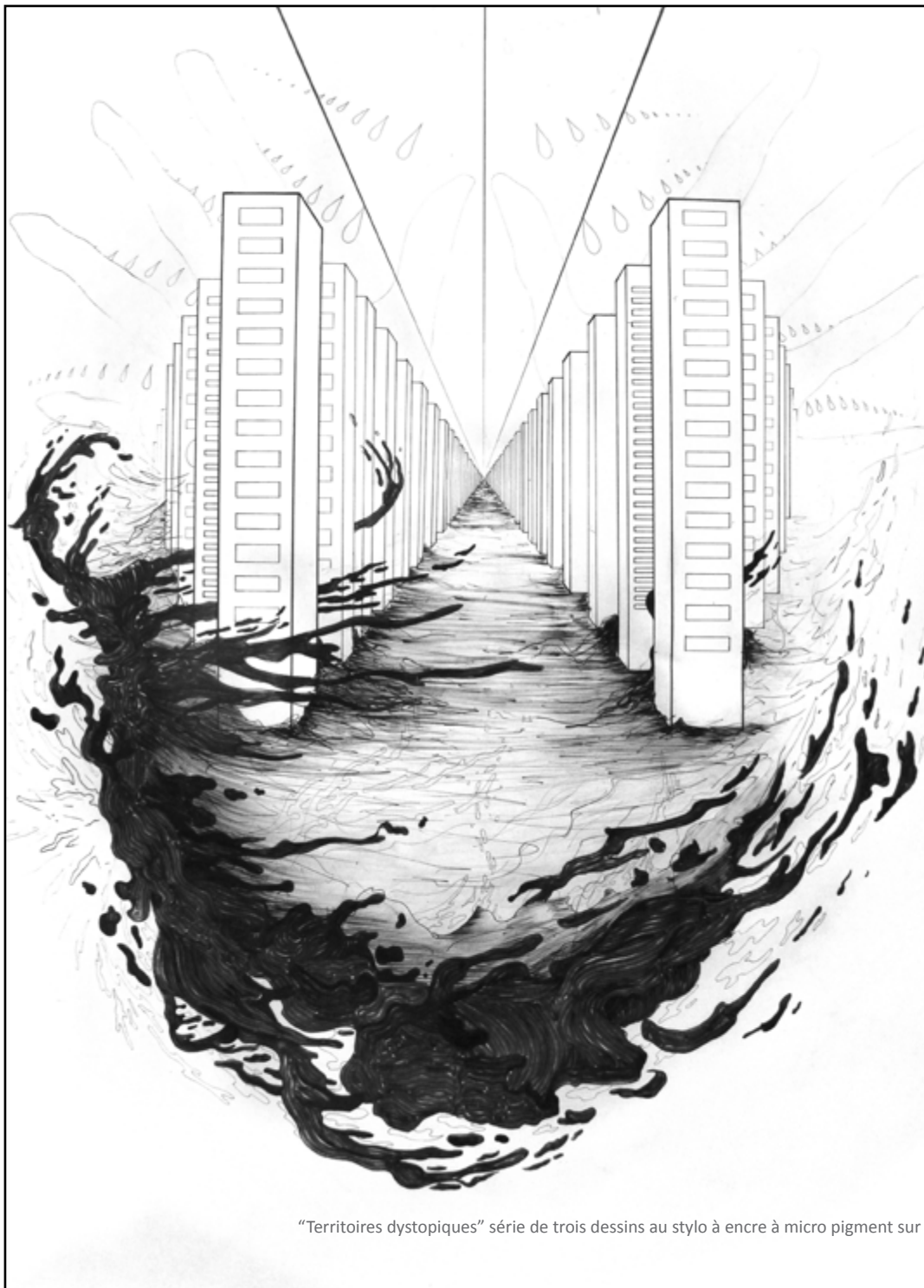
Territoire Dystopique #3

Ce dessin est une extension du livre miniature "Home". L'hexagone revient en force dans cette composition dans laquelle il s'accumule, s'empile, se répète, se déforme... Si on peut y voir clairement des alvéoles d'abeilles, le motif est pourtant parti d'un dessin simplifié de petite maison. Il est donc intéressant de constater cette double lecture entre architecture humaine et architecture animale, tour de babel qui ondule jusqu'aux cieux.

Artiste : Claire Sauvaget

Partenaires : Théorie des Espaces Courbes (Voiron)

"Territoires dystopiques" série de trois dessins au stylo à encre à micro pigment sur papier Barbizon, 70 x 100cm, de Claire Sauvaget 2019 | Crédit image : Claire Sauvaget

“Territoires dystopiques” série de trois dessins au stylo à encre à micro pigment sur papier Barbizon, 70 x 100cm, lors de l'exposition “Territoires Dystopiques” de Claire Sauvaget à la Théorie des Espaces Courbes, Voiron, 2019 | Crédit image : Claire Sauvaget

Vue générale de l'exposition "Territoires Dystopiques" de Claire Sauvaget à la Théorie des Espaces Courbes, Voiron, 2019 | Crédit image : Claire Sauvaget

HOME

2019 - création inédite

L'œuvre est une sculpture monumentale , mêlant l'impression 3D (ABS blanc) et des branches de bois mort, 100 x 40 x 150cm.

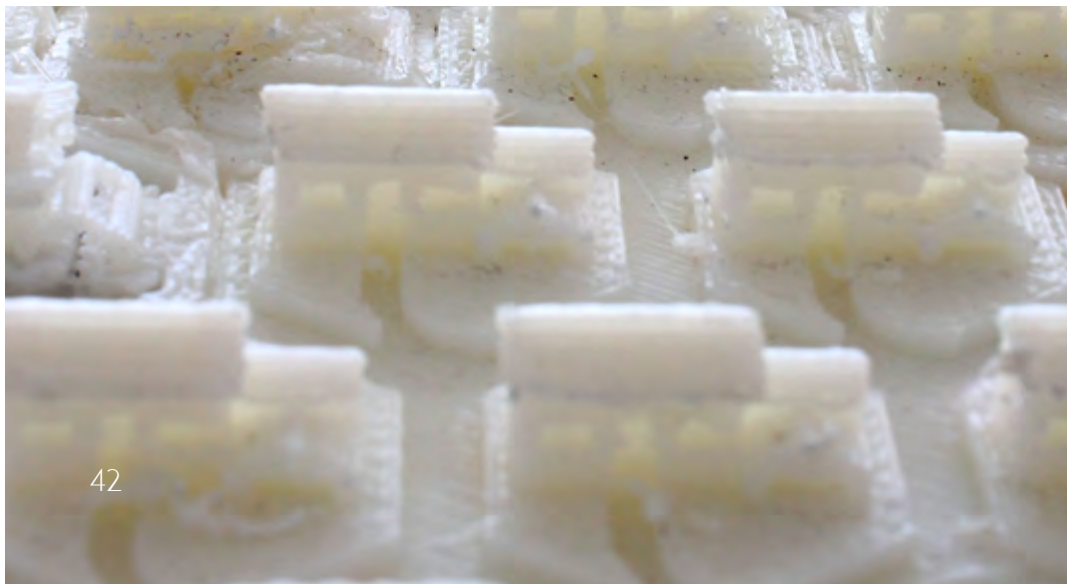
Cette sculpture se compose de maisons individuelles inspirées directement des maisons de lotissement que l'on peut voir aisément dans les séries américaines. Le design de cette maison est celui de la maison des Simpsons (dessin animé américain).

Ici, les maisons (faites de plastique, issu de l'ère du pétrole) puisent leurs ressources vers le sol par des racines (faites de branches de bois, représentant la nature).

Architecture aliénante par ses répétitions de même module, de mêmes maisons, architecture en nid d'abeille, que nous dit-elle sur notre civilisation humaine ?

Artiste : Claire Sauvaget

Partenaires: Théorie des Espaces Courbes (Voiron)

HOME, sculpture monumentale, impression 3d & plantes, 100 x 40 x 150cm, Claire Sauvaget, 2019 | Crédit image : Claire Sauvaget

Vue générale de l'exposition "Territoires Dystopiques" de Claire Sauvaget à la Théorie des Espaces Courbes, Voiron, 2019 | Crédit image : Claire Sauvaget

Course aux ressources

2019 - création inédite in situ

L'œuvre est une installation sculpturale, mêlant impression 3D (abs blanc, et plastique fondu), système électronique d'éclairage led, branches de bois locaux (de la forêt de Saint Hilaire et des jardins d'habitants de Voiron).

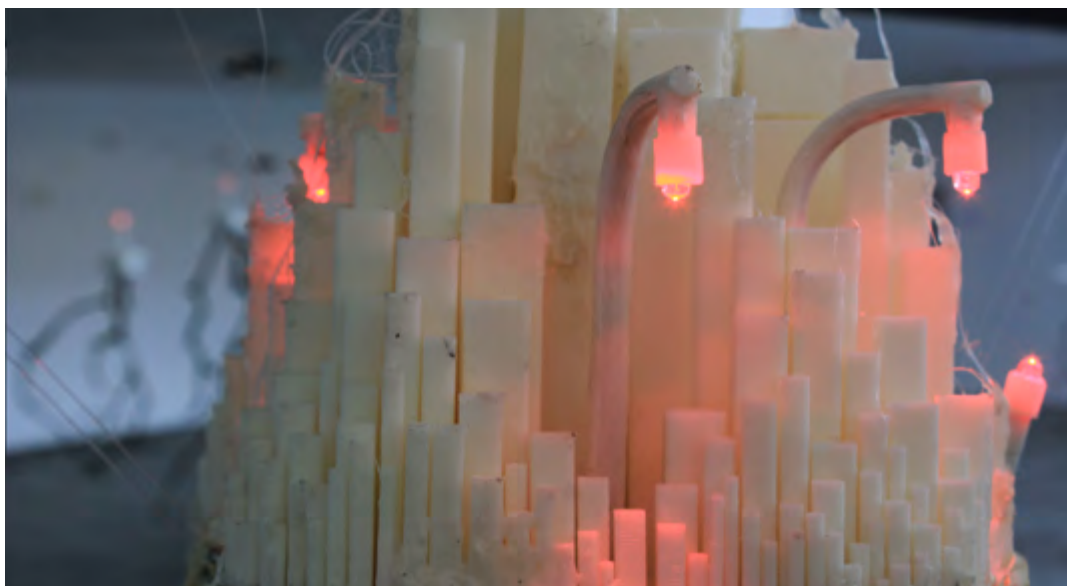
Course aux Ressources est une installation sculpturale réalisée in situ pour la Théorie des Espaces Courbes.

Deux villes ultramodernes aux architectures futuristes se font face l'une au dessus de l'autre, en miroir. Chacun de leur gratte-ciel respectif le plus haut, armé d'une led rouge, pointe l'un vers l'autre : Ces villes sont elles rivalles, en compétition technologique ?

Chacune puise dans ses ressources naturelles, tissant un réseau de racines toujours plus démesuré à l'image d'une quête dérégulée pour assouvir un besoin abscond et insensé.

Artiste : Claire Sauvaget

Partenaires: Théorie des Espaces Courbes (Voiron)

"Course aux ressources" installation sculpturale in situ, impression 3D, plastique ABS et autres plastiques, électronique, branches de bois, dimensions variables
lors de l'exposition "Territoires Dystopiques" de Claire Sauvaget à la Théorie des Espaces Courbes, Voiron, 2019 | Crédit image : Claire Sauvaget

“Course aux ressources” installation sculpturale in situ, impression 3D, plastique ABS et autres plastiques, électronique, branches de bois, dimensions variables
lors de l'exposition “Territoires Dystopiques” de Claire Sauvaget à la Théorie des Espaces Courbes, Voiron, 2019 | Crédit image : Claire Sauvaget

Neighbours are watching you

2019 - création inédite

L'œuvre est une installation sculpturale de trois sculptures en suspension, mêlant le plastique ABS nature de l'impression 3D, un système électronique d'éclairage autonome (led rouge) et de branches de bois mort.

Chaque sculpture représente un quartier résidentiel au centre duquel se dresse une tour de contrôle dotée d'une led rouge. En dessous de chaque quartier, s'étendent des racines tortueuses.

L'œuvre est inspirée de ce que l'artiste a pu ressentir en habitant à Birmingham en Angleterre. Le quartier dans lequel elle habitait était une « Neighbourhood watch area ». En Angleterre, il est commun de voir les habitants de quartiers se regrouper pour surveiller leurs habitats contre les vols et les cambriolages.

Sur volontariat, les habitants travaillent en lien avec la police locale au quotidien. Même si le principe du « Neighbourhood watch area » peut être une démarche de solidarité communautaire ou entre voisin, la sensation d'être surveillée est omniprésente (amplifiée par les caméras CCTV aux coins de chaque rue). On peut aisément imaginer certaines dérives de ce type de présence dans certains quartiers.

Artiste : Claire Sauvaget

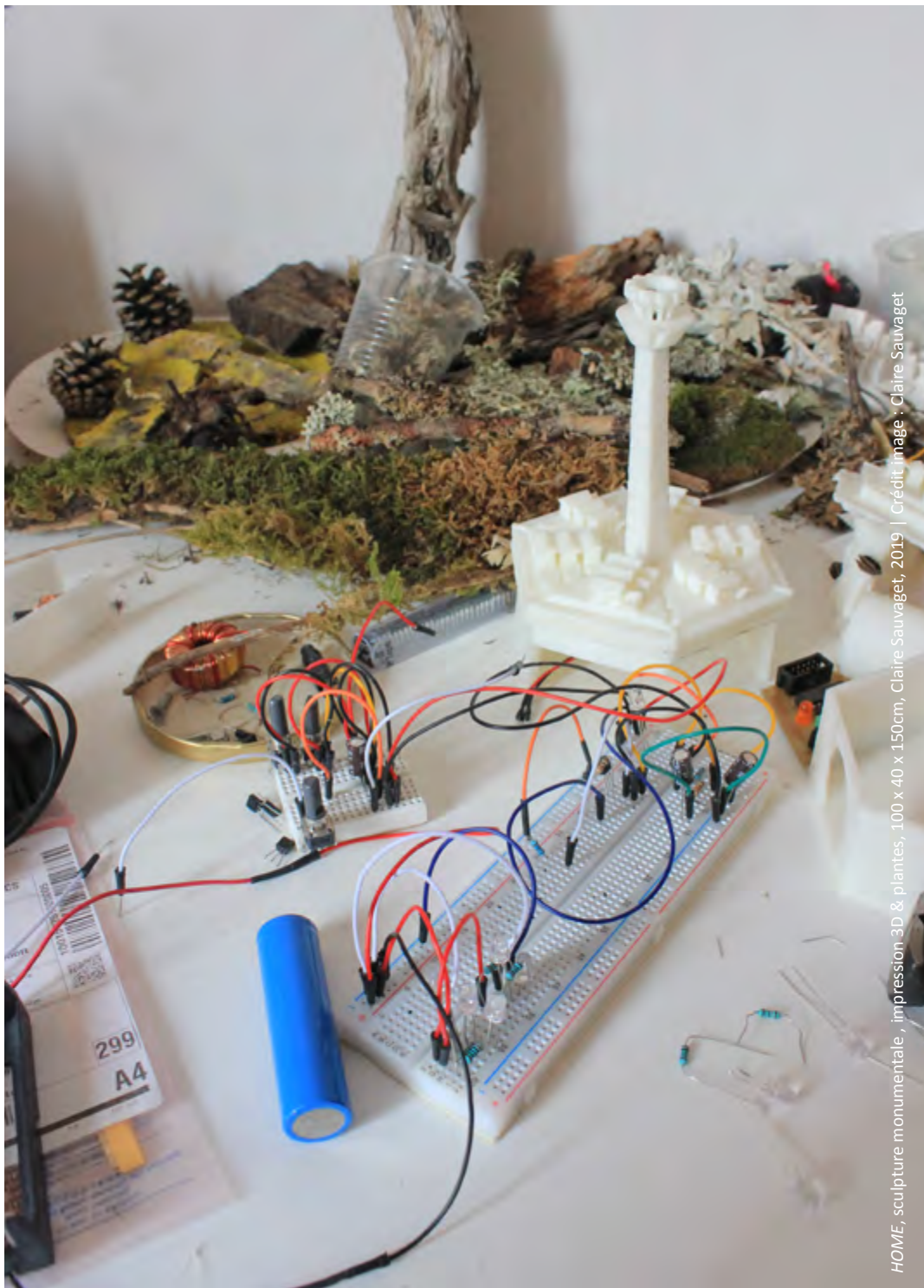
Partenaires : Théorie des Espaces Courbes (Voiron)

"Neighbours are watching you" série de trois sculptures en impression 3D en plastique ABS nature, système électronique, leds, plantes, dimensions variables lors de l'exposition "Territoires Dystopiques" de Claire Sauvaget à la Théorie des Espaces Courbes, Voiron, 2019 | Crédit image : Claire Sauvaget

HOME, sculpture monumentale, impression 3D & plantes, 100 x 40 x 150cm, Claire Sauvaget, 2019 | Crédit image : Claire Sauvaget

TERRITOIRES DYSTOPIQUES

Exposition de Claire Sauvaget
- Théorie des Espaces Courbes -
du 25 mai au 30 juin 2019 à Voiron, France

Remerciements de l'artiste

Je souhaite remercier toutes les personnes qui ont contribué au projet, de la création de la première oeuvre de l'exposition (*Où sont nos racines ?*) jusqu'au montage de l'exposition *Territoires Dystopiques* ainsi que l'ensemble du public.

Merci au Centre Culturel Bellegarde (Toulouse), à l'association Milles Tirroirs (Pamiers), à Mix'art Myrys (Toulouse), à l'association patch_work arts émergents (Toulouse), à la Théorie des Espaces Courbes (Voiron), à mon assistant et compagnon Maxime Courtial, à mon frère Nicolas Sauvaget, à Océane Bidault, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin au projet.

Merci également à la forêt de Saint Hilaire du Touvet, la forêt du Gourbit, à la forêt près de Cessenon-sur-Orb et à toutes les mousses et plantes que j'ai pu cueillir.

HOME, sculpture monumentale, impression 3D & plantes, 100 x 40 x 150cm, Claire Sauvaget, 2019 | Crédit image : Claire Sauvaget

Contact

Claire Sauvaget
45 avenue jean rieux
31500 Toulouse
+336 31 47 33 42
claire_sauvaget@gmx.fr

www.claresauvaget.com

TERRITOIRES DYSTOPIQUES

Exposition de Claire Sauvaget
- Théorie des Espaces Courbes -
du 25 mai au 30 juin 2019 à Voiron, France

Cette édition a été créée par Claire Sauvaget, à Toulouse en 2019.