

ABRAHAM CRUZVILLEGAS

AUTOCONSTRUCCIÓN (EXTRAITS)

—
Exposition du 24 juin au 18 septembre 2011
Le Grand Café · centre d'art contemporain
Place des Quatre z'Horloges, Saint-Nazaire
Du mardi au dimanche de 14:00 à 19:00. Entrée libre
T. 02 44 73 44 00, www.grandcafe-saintnazaire.fr

LE
GRAND
CAFÉ

CENTRE D'ART CONTEMPORAIN · SAINT-NAZAIRE

Saint-Nazaire
port d'attache(s)

Abraham Cruzvillegas, Autoconstrucción (Extraits)

LE GRAND CAFÉ, CENTRE D'ART CONTEMPORAIN • ST-NAZAIRE EXPOSITION DU 24 JUIN AU 18 SEPTEMBRE 2011

L'artiste Abraham Cruzvillegas pose son regard sur les cultures, les histoires, les populations et les lieux où il fait escale. La singularité d'un contexte et le hasard des rencontres nourrissent sa pratique foisonnante dans laquelle les objets trouvés, assemblés et revitalisés se déclinent à l'infini. Mais de leur disparité procède paradoxalement une étrange harmonie, une énergie de cohésion qui trouve en partie sa source dans l'enfance de l'artiste.

Né en 1968, ce dernier grandit à Ajusco, au sud de Mexico City, où ses parents comme d'autres migrants ont occupé des lieux réputés inhabitables, paysages chaotiques qu'ils ont colonisés de logements auto-construits précaires et pragmatiques, extrêmement singuliers tant du point de vue esthétique que fonctionnel, et qu'ils ne cessent de transformer au rythme du hasard et de la nécessité.

Inspirées par le chantier permanent de la maison familiale, les installations d'Abraham Cruzvillegas relaient cette vitalité expérimentale où l'ingénuité et l'improvisation prennent valeur d'activisme : "Beaucoup de mes oeuvres sont la preuve de ma volonté de confronter à la fois deux ou plusieurs systèmes économiques différents, à travers le bricolage, l'assemblage, en provoquant des mariages hybrides et des mélanges étranges de matériaux et de techniques. Une reproduction des diverses dynamiques concernées, utilisant l'environnement économique et social comme une sorte d'échafaudage sur lequel je me déplace."

Au centre d'art Le Grand Café à Saint-Nazaire, Abraham Cruzvillegas dévoile, pour la première fois dans une institution française, une partie du projet qu'il mène depuis quelques années : un ensemble d'installations, de livres, de chansons, mais aussi une pièce de théâtre et des films, autant d'oeuvres que l'artiste a génériquement regroupés sous le titre Autoconstrucción.

L'exposition présente quelques facettes de cet opus tentaculaire, enrichi d'une nouvelle sculpture conçue pour l'exposition qui rejoue sous de multiples formes le même désir — celui d'appréhender l'identité comme une construction indéfinie, toute en métamorphose et instabilité.

-

Né en 1968, Abraham Cruzvillegas, artiste et écrivain, a étudié l'art et la philosophie à l'Université Nationale Autonome de Mexico (UNAM), où il a ultérieurement enseigné. Alors qu'il était étudiant de Gabriel Orozco, il a participé à cette nouvelle vague de pratiques conceptuelles, qui émergea à la fin des années 1980 et début des années 1990 à Mexico City. Depuis, il est très présent sur la scène internationale, à la Biennale de La Havane en 1994, à la 25e Biennale de São Paulo en 2002, à la Biennale de Venise 2003, lors de l'exposition "Unmonumental" du New Museum of Contemporary Art (New York, 2007), au Centre for Contemporary Arts (CCA) de Glasgow en 2008, et au REDCAT de Los Angeles en 2010 . Il est représenté en France par la Galerie Chantal Crousel.

Rez-de-chaussée, grande salle

1-Abraham Cruzvillegas

AC Mobile, 2008

Vélo customisé, tuyaux en acier, bois, carton, câbles ; batterie de voiture, haut parleur, miroirs, stéréo, projection vidéo, cloche, klaxon et thermos
courtesy Galerie Kurimanzutto, Mexico

Textes, 2008

Série de dix-huit dessins au crayon, production le Grand Café
courtesy de l'artiste

En résidence pour six mois à Glasgow, Abraham Cruzvillegas décide d'écrire une série de dix-huit chansons, qui chacune à leur manière, évoqueraient métaphoriquement son enfance. Il invite alors des musiciens de Glasgow à s'approprier ses textes en leur composant un accompagnement musical, puis enregistre ce matériau hétérogène. Une fois l'album finalisé, l'artiste diffuse son contenu dans les rues et sur les places de Glasgow avec un système de sonorisation conçu comme une sculpture mobile.

Cet objet, curieux vélo customisé, naît d'une rencontre : dans un atelier associatif de Bridgeton qui propose des activités de recyclage et de réparation de vieux vélos à des personnes atteintes de troubles mentaux, Abraham Cruzvillegas fait la connaissance de John O'Hara. Ensemble, ils réalisent ce véhicule à partir de matériaux mis au rebut, vieilles enceintes, fragments de vélos, meubles divers, bâtons, tuyaux, morceaux de tapis...

Ce type de sound system se réfère directement aux installations des reggaemen de Kingston en Jamaïque, dans les années 1970 et 80, mais aussi aux pratiques actuelles des DJ's et MC's à travers le monde, avec un clin d'œil particulier à la tradition Sonidero de Mexico, un système de diffusion nomade spécialisé dans une variante vernaculaire de la cumbia colombienne.

Simultanément, un projecteur, fixé sur la sculpture mobile, diffuse une vidéo qui documente les espaces où la musique a été jouée dans les rues. Tournée par Cruzvillegas lui-même, alors qu'il déambulait à bord de ce véhicule singulier dans les rues sombres et pluvieuses de Glasgow, la vidéo capte au hasard des bribes de la vie des gens et des activités urbaines.

Comme souvent chez Abraham Cruzvillegas, l'oeuvre est de nature collaborative : elle procède par contamination culturelle, par extraction et appropriation, mêlant étroitement l'expérience de l'artiste au contexte local de production. "L'intégralité de ce travail est placée sous le signe du partage, élément clé encadré par une esthétique DIY [Do it yourself] de fortune, où les idées et les objets surgissent à partir de l'énergie et des matériaux disponibles." (Francis McKee)

Rez-de-chaussée - petite salle

2- Abraham Cruzvillegas

Detumescent post-keynesian self portrait nostalgic of morning sex having a coffee with sugar (and a small chocolate), 2011

Bois, acier, fer, vêtement, capsules de bouteille, pièces de monnaie, corde, café, sucre, chocolat et élastique à cheveux

Production Le Grand Café, courtesy de l'artiste

Pour son exposition au Grand Café, Abraham Cruzvillegas conçoit une sculpture composée d'objets trouvés dans la région. A partir de ces matériaux issus d'un contexte géographique qu'il découvre, l'artiste met en forme ce qu'il décrit comme une «blind date», un rendez-vous improvisé avec la ville de Saint-Nazaire. Des planches de bois, de l'acier, des capsules de bouteilles, de la corde, un élastique à cheveux, un sac, des pièces de monnaie: si l'assemblage d'éléments aussi disparates peut étonner, c'est surtout leur présentation complexe qui interroge les sensations d'instabilité, de gravité, d'équilibre et de flottement que l'artiste rend perceptibles au premier regard.

Réflexion sur l'art de la sculpture, cette oeuvre se perçoit aussi comme une plateforme d'échange, une chambre d'écho empreinte d'énergie, de spontanéité dans laquelle l'idée d'auto-construction résonne. En filigrane, on peut aussi y décrypter le portrait subjectif d'une ville, capté dans la mémoire de matériaux, montrés sans fard aucun.

La position de l'artiste n'est cependant pas celle d'un historien ou d'un ethnologue. A travers une approche empirique et instinctive, Abraham Cruzvillegas mêle ce qu'il a perçu de l'histoire locale aux stratifications de sa propre histoire, d'où la présence discrète d'éléments comme le café, le sucre, le chocolat, évocation libre des liens commerciaux entre Saint-Nazaire, le Mexique, les Caraïbes. Dans ce feuilletage de matériaux et de mémoires, l'oeuvre trouve son point d'équilibre, puissant et fragile à la fois.

Etage

3-Abraham Cruzvillegas

Autoconstrucción : Un Dialogue entre Angeles Fuentes et Rogelio Cruzvillegas
2009

Projection vidéo sur deux canaux, Vidéo HD, 33min, version sous-titrée en français produite par le Grand Café
courtesy Galerie Kurimanzutto, Mexico

En 2009, invité par The Wattis Institute for Contemporary Arts à San Francisco, Abraham Cruzvillegas enrichit son exploration de la notion d'auto-construction d'un nouveau développement filmique. Intitulé *Autoconstrucción : Un Dialogue entre Angeles Fuentes et Rogelio Cruzvillegas*, le film brosse le portrait du village de son enfance, Ajusco, à travers le témoignage des parents de l'artiste.

Les deux interviews, menées séparément et projetées simultanément, brodent sur les mêmes thèmes : le parcours personnel de chacun, leur installation à Ajusco, le développement du village (d'une atmosphère rurale à l'organisation progressive en quartier urbain), la construction et l'évolution de leur maison, le quotidien et ses problèmes, les liens tissés avec les habitants, la lutte pour conserver un toit ...

Conçu tel une enquête sur l'organisation sociale et politique de cette communauté, sur les flux de collaboration et d'échange qui la traverse, le récit se déploie sur le mode choral, parfois plus distancié pour le père, et plus vindicatif pour la mère.

S'il ménage la subjectivité de chaque approche, il souligne aussi la force solidaire de cette aventure: une ode à l'auto-construction envisagée comme un mode de pensée, un état d'esprit, une position politique plutôt qu'une méthode ou une technique.

4- Abraham Cruzvillegas

Resource Room, 2010

Installation, tables, brouettes, plans, série de posters, série d'ouvrages, pierres, caisses de vins, plantes
courtesy Galerie Kurimanzutto, Mexico

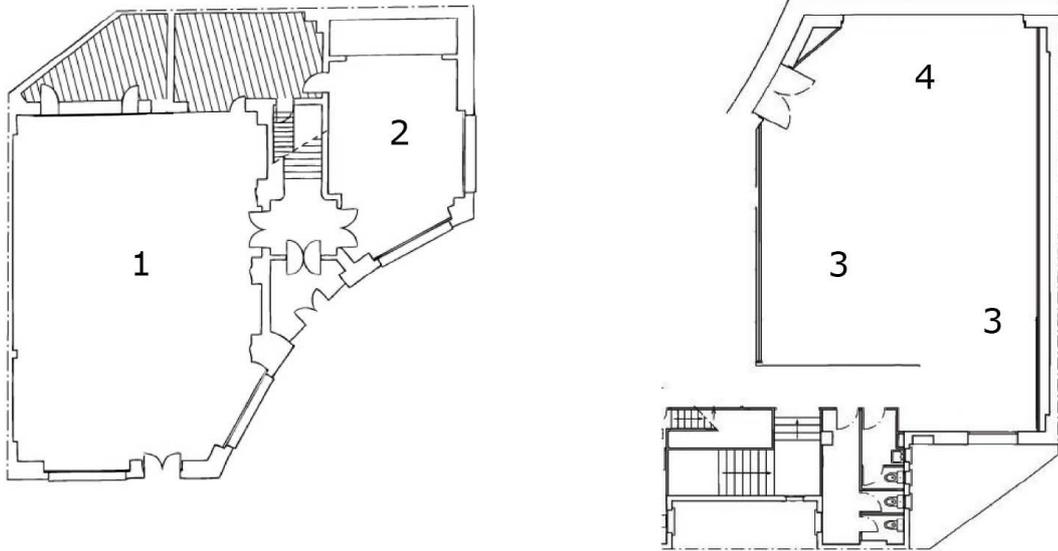
Plusieurs plans de Mexico City, un ensemble d'affiches, quelques livres et aussi des pierres volcaniques, deux brouettes transformées en fauteuil...Ce qu'Abraham Cruzvillegas donne à voir dans cet espace ressource, c'est une documentation qui contextualise son parcours biographique et artistique, une manière pour lui d'éclairer sa pratique et d'englober l'histoire sociale, politique de sa ville depuis les années soixante. Le visiteur est ici invité à consulter l'ensemble des documents mis à disposition dans cet espace.

Cet entremêlement d'archives personnelles de l'artiste composé de photographies, de fac-similés d'affiches collectionnées, de photocopies d'ouvrages, nourrit un double dispositif : un atlas subjectif qui témoigne de l'expansion de Mexico, et une métaphore de l'atelier de l'artiste.

Pour l'exposition, le livre « Autoconstrucción » écrit par Abraham Cruzvillegas à Mexico et à Paris entre 2005 et 2008 a été traduit en français et remodelé. Cette nouvelle version est mise à disposition du visiteur dans l'espace de la *Resource Room* et est également consultable et téléchargeable sur le site internet du Grand Café www.grandcafesaintnazaire.fr/docs/autoconstruction_.pdf. Et en haute définition sur www.bookrix.com/_title-en-abraham-cruzvillegas-autoconstruccion-1

Eva Prouteau

Plan des salles

1. *AC Mobile*, 2008, vélo customisé, tuyaux en acier, bois, carton, câbles, batterie de voiture, haut-parleurs, miroirs, stéréo, projection vidéo, cloche et klaxon, courtesy Galerie Kurimanzutto, Mexico.

2. *Detumescent post-keynesian self portrait nostalgic of morning sex having a coffee with sugar (and small chocolate)*, 2011, bois, acier, fer, vêtement, capsules de bouteille, pièce de monnaie, corde, café, sucre, chocolat et élastique à cheveux, production Le Grand Café, courtesy de l'artiste.

3. *Autocostruction : Un Dialogue entre Angeles Fuentes et Rogelio Cruzvillegas*, 2009, projection vidéo sur deux canaux, vidéo HD, 33 minutes, version sous-titrée en français, produite par Le Grand Café, courtesy Galerie Kurimanzutto, Mexico.

4. *Ressource Room*, 2010, installation, tables, brouettes, plans, série de posters, série d'ouvrages, pierres, plantes, caisses de vin. ` Dimensions variables, courtesy Galerie Kurimanzutto, Mexico.

INFORMATIONS PRATIQUES

LE GRAND CAFÉ, CENTRE D'ART CONTEMPORAIN

Place des Quatre z'Horloges, F-44600 Saint-Nazaire
tél. +33 (0)2 44 73 44 00 - F + 33 (0)2 44 73 44 01
grand_cafe@mairie-saintnazaire.fr
<http://www.grandcafe-saintnazaire.fr>

HEURES D'OUVERTURE DE L'EXPOSITION

Ouvert tous les jours, sauf lundis et jours fériés
de 11:00 à 19:00

PROGRAMMATION HORS LES MURS

• Au LiFE- Lieu international des formes émergentes Base des Sous-marins, Saint-Nazaire

Simone Decker

basic

24 juin — 28 août 2011

Un partenariat Le Grand Café / LiFE

• A L'ETRANGER

Hans Op de Beeck

Sea of Tranquility

Kunstmuseum, Thun

Thoun, Suisse.

Exposition du 10 juin au 4 septembre 2011

CAB- Centro de Arte de Burgos

Burgos, Espagne

Exposition du 30 septembre 2011 au janvier 2012

PROCHAINE EXPOSITION

Raphaël Zarka

8 octobre 2011 — janvier 2012

Vernissage le 7 octobre 2011

