

Nils Völker

Padding Pools

EXPOSITION 06/10 • 27/10

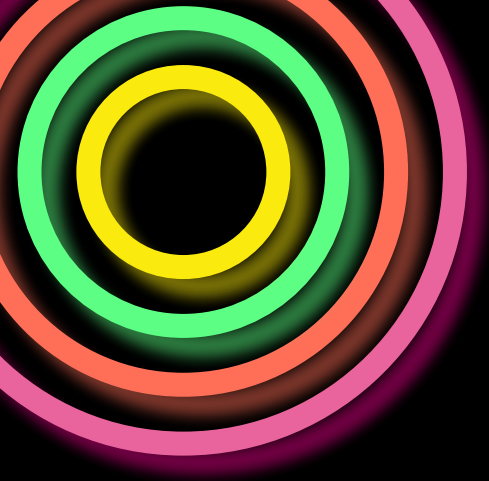
VERNISSAGE LE 05 OCTOBRE À 18H30

BRETAGNE

LES 3 CNA
centre
d'art
Châteaugiron

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Chers enseignants,
Chers éducateurs,
Chers animateurs,

Du 6 au 27 octobre, le centre d'art Les 3 CHA accueille la seconde « exposition-mouvement ». Cette fois-ci, c'est l'artiste allemand Nils Völker qui nous propose une installation dans le noir et en mouvement, en partenariat avec le Festival Maintenant de Rennes. Avec *Paddling Pools*, il mêle art et technologie en nous plongeant dans un univers poétique et ludique créé par le mouvement et la lumière.

Dans ce dossier, nous vous proposons de découvrir le travail de Nils Völker au travers de diverses thématiques, touchant à la relation entre l'art et la technologie, le détournement de l'objet et l'art cinétique.

Nous vous souhaitons une belle découverte et une bonne lecture !

Avec toute notre reconnaissance,

Morgane TOUZEAU, médiatrice culturelle
Clémentine JULIEN, responsable et chargée de programmation

Le festival Maintenant

L'exposition *Paddling Pools* de Nils Völker se déroule en partenariat avec le **Festival Maintenant**.

Ce festival, organisé par l'association Electroni[k], prend place dans **20 lieux de la métropole rennaise et au-delà**. Il se veut être un instantané des cultures émergentes et des **pratiques artistiques innovantes**. Le terme « Maintenant » évoque le moment présent. Il s'agit d'un festival présentant des créations artistiques contemporaines, c'est à dire des projets artistiques créés par des artistes qui vivent actuellement, qui sont contemporains de notre époque.

Electroni[k] œuvre pour l'accès de tous aux cultures émergentes ainsi qu'aux pratiques artistiques innovantes. Toute l'année, ils mettent en place des actions culturelles dans cette optique, par le biais de différents dispositifs. Pour la durée du festival, des équipes de médiation sont présentes pour accueillir des groupes en visite ou répondre aux questions. Si vous êtes intéressés pour organiser une découverte du festival, contactez Juliette Josselin à : publics@electroni-k.org.

Nils Völker présente dans le cadre du festival deux installations, *Paddling Pools* au centre d'art Les 3 CHA et *Multiple of Five* qui sera présenté au Grand Cordel MJC à Rennes, une installation constituée de quarante sacs en plastique qui donnent l'impression de respirer.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le festival et sa programmation, vous pouvez vous rendre sur le site internet :

<https://www.maintenant-festival.fr/2018/>

Nils Völker

Biographie de l'artiste

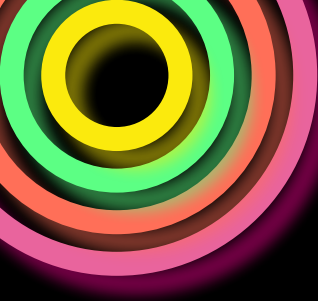
Nils Völker est un artiste allemand travaillant autour du média, de l'art et de la technologie. D'abord communicant, il s'est ensuite orienté vers l'informatique physique qu'il a su allier à la création contemporaine. Sa pratique artistique est basée sur la programmation électronique, combinée à une fascination pour les objets de tous les jours et les matériaux fragiles.

Comme il le dit, beaucoup de coïncidences l'ont amené à devenir un artiste des médias. Mais, une chose a été cruciale, un jeu de LEGO !

« Je jouais avec un jeu de LEGO avec lequel on peut construire de petits robots, juste pour m'amuser pendant mon temps libre. Au fil du temps, mes idées ont grandi de plus en plus, alors je suis passé à l'électronique et j'ai découvert un tout nouveau monde. »

L'artiste réalise des sculptures à grande échelle et des installations cinétiques spécifiques aux sites sur lesquels il évolue. Le rythme mécanique est au centre de son travail. En incorporant des composants sonores et simples tels que des objets du quotidien exposés en mouvement, ses œuvres minimalistes portent une profondeur poétique et émotionnelle, changeant constamment le cadre de l'espace d'exposition.

Au centre d'art, Nils Völker nous présente, *Paddling Pools*, une installation plongée dans le noir formant un tube de presque 30 mètres de long !

L'installation *Paddling Pools*

Quelques thèmes à aborder...

Art et technologie

Le travail de Nils Völker est **à la croisée de l'art et de la technologie**. Il mêle dans son travail : l'art, les médias, l'informatique, la robotique, la programmation, l'électronique. La notion de nouveaux médias qualifie des œuvres faisant appel à des technologies de l'information dans leur processus de réalisation ou comme supports de création (vidéo, informatique, etc.).

Au début de sa pratique artistique, l'utilisation des technologies représentait un challenge et une découverte d'un nouvel univers. Aujourd'hui, sa pratique comprend la robotique, les capteurs, les logiciels personnalisés et la technologie informatique interactive. C'est une nouvelle façon d'appréhender la création artistique par une **création innovante** utilisant les outils technologiques d'aujourd'hui.

Rafael Lozano-Hemmer, *Tape Recorders, Subsculpture 12*, 2011.

Avec *Paddling Pools*, Nils Völker nous présente **20 pataugeoires colorées, remplies d'air**, mises en mouvement et en lumière. Alignées en une longue rangée, chacune des piscines aura en son milieu des anneaux de 16 LED. Une **programmation personnalisée** prend le contrôle des anneaux et met en mouvement l'installation en changeant constamment de vitesse et de rythme.

Ses installations lui permettent d'étudier le rythme mécanique des systèmes qu'il met en place. Il met en relation des phénomènes naturels comme le vent ou le mouvement avec des éléments artificiels manufacturés. Ses œuvres ont toujours un **teint très organique et dynamique**. En connectant le monde physique des objets à celui du numérique au travers de *Paddling Pools*, Nils Völker nous présente une installation, qui par une **expression ludique**, nous plonge dans un moment contemplatif.

« La plupart de mon travail est de nature plutôt technique ; création de circuits électriques, programmation, dessin de tableaux de circuits imprimés et soudage. Mais à la fin toute l'ingénierie est cachée sous une surface d'apparence organique et ne peut être qu'imaginée. »

Le détournement de l'objet

Dans son travail, Nils Völker observe une **fascination pour les objets du quotidien** et les **matériaux fragiles** qu'il sélectionne avec soin. Utilisant des objets du quotidien comme une pataugeoire illuminée, il apporte une **profondeur poétique et émotionnelle** à son œuvre minimaliste en changeant constamment l'espace et l'œuvre. En effet, la surface originale des piscines se modifie du fait de l'illumination du plastique translucide et coloré, créant des motifs ondulés. D'autant plus que le tube formé par l'alignement des piscines permettra de **changer de perspective** selon le point vue.

C'est ce qu'on appelle le **détournement de l'objet**, activité qui consiste à donner aux objets une nouvelle utilité. C'est en Marcel Duchamp que l'on voit la figure de ce positionnement artistique. Par le questionnement et la réflexion que l'objet manufacturé suscite chez l'artiste, l'objet devient une œuvre d'art lorsqu'il est exposé. C'est ce qu'on a appelé les « **ready-made** » qui datent pour les premiers de 1913.

Le détournement se poursuivra avec les assemblages des surréalistes, les accumulations et les compressions des Nouveaux réalistes mais aussi avec le Pop art américain qui s'est nourri de la société de consommation et de ses objets. **L'objet interpelle l'art au XXe siècle**. Il questionne sur son statut et ses limites, que l'art repousse de plus en plus loin.

Marcel Duchamp, *Roue de bicyclette*, 1913/1964

Le mouvement dans l'art - l'art cinétique

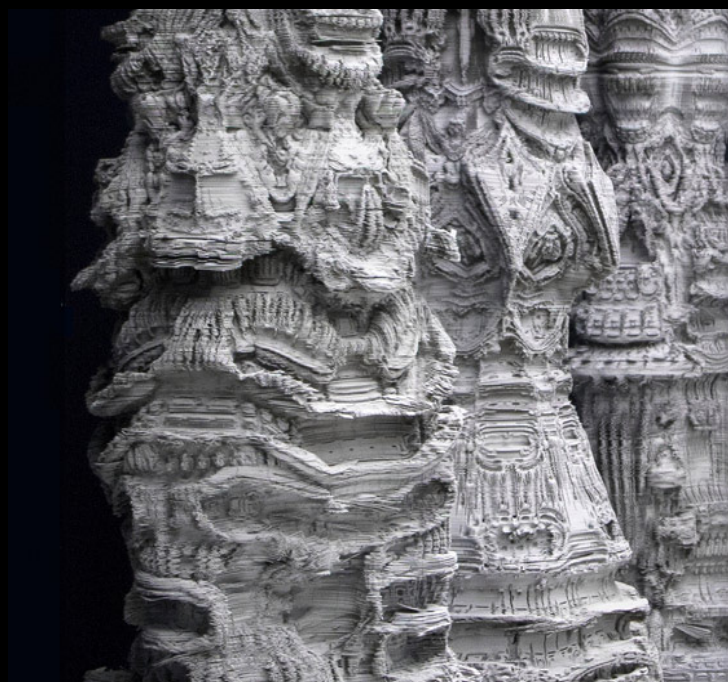
Nils Völker réalise des installations que l'on peut qualifier de **cinétiques**, c'est-à-dire créant du mouvement. Il travaille sur **différents mouvements** : **le gonflement, l'ondulation, la rotation, etc.** Il a notamment travaillé sur une série d'installations, nommées « **respiration chorégraphique** », principalement constituée d'une matrice de coussins de différentes tailles et matériaux qui se gonflent et se dégonflent sous des rythmes contrôlés. L'installation *Paddling Pools* nous donne l'impression de **mouvement par le rythme de la lumière**. Au centre d'art, ce mouvement confère à l'installation un caractère poétique et ludique.

Nils Völker, *Multiple of five*, Kulturmühle Perwenitz Schönwalde-Glien, Germany.

On peut alors parler d'**art cinétique** qui est très proche de l'art optique. Celui-ci regroupe les œuvres contenant une partie en mouvement. Ce courant a été nommé pour la première fois en 1960, et connaît un regain de popularité dans l'art contemporain. Ainsi, toute œuvre en mouvement, même par illusion d'optique, peut être rangée sous cette appellation. Les œuvres cinétiques s'intéressent à **ce que l'œil humain perçoit du mouvement**. Elles mettent en jeu l'espace, la lumière, les mouvements, les couleurs, ou encore les effets d'optique. Les artistes placent la perception du spectateur au centre de l'œuvre, souvent avec un aspect esthétique et ludique.

La question de l'utilisation de la technologie dans l'art ; la technologie produit-elle des œuvres d'art ?

Michael Hansmeyer, *Astana Columns*, 2017, 20 000 feuilles de papier carton découpées au laser, 300 cm, diamètres variables.

So Kanno & Takahiro Yamaguchi, *Senseless Drawing Bot*, 2011, skateboard RC, structure métallique, double balancier, carte électronique programmable et bombes aérosols, 146 × 60 × 120 cm.

Nous pouvons nous interroger sur la relation entre l'art et la technologie, et la **place occupée par l'homme et l'artiste** dans cette relation. D'autant plus que dans notre quotidien, nous nous trouvons dans une société aux avancées scientifiques fulgurantes. Automatisation, réalité virtuelle, programmation, **toutes ces avancées sont entremêlées à l'art**, elles en sont l'outil et apportent des clés pour nous interroger sur notre société. Bien que ces technologies ouvrent de nouvelles possibilités, cela peut aussi créer quelques inquiétudes par rapport à la place qu'elles prennent dans le **processus artistique**. Pour autant, depuis toujours les artistes jouent de leur milieu technique, qui est aujourd'hui caractérisé par la machination et la robotisation. C'est une **question d'actualité** qui a pu être traitée récemment lors de l'exposition « Artistes et robots » au Grand Palais. Par l'utilisation de robots et d'intelligences artificielles, l'exposition a questionné sur la **condition de l'œuvre d'art et de l'artiste**.

Activité - Point de vue

Les points de vue sont multiples avec *Paddling Pools*. On peut adopter différents angles qui changeront la perception de l'installation. L'activité consiste à choisir le point de vue que l'on trouve le plus intéressant en se plaçant dans l'espace : en face de l'installation, en dessous, loin, sur le côté, en diagonale, en ligne.... Tout est possible !

Dessinez ce que vous voyez, puis écrivez en quelques mots pourquoi vous avez choisi ce point de vue ! Vous pourrez ensuite en classe comparer les visions de chacun de l'exposition.