

MIRCEA CANTOR

L'ÉCOLE DES MONDES

2 NOVEMBRE 2024 - 31 JANVIER 2025

NATHAN CHICHE

MIRCEA CANTOR

L'ÉCOLE DES MONDES

2 NOVEMBRE 2024 - 31 JANVIER 2025

Du 2 novembre 2024 au 31 janvier 2025, la Galerie Nathan Chiche, installée à l'École Jean Prouvé de Vantoux, présente « L'école des mondes », une exposition consacrée aux œuvres de l'artiste Mircea Cantor. Certaines rencontres, bien que non prédestinées, parviennent à transcender le temps et l'espace, inscrivant ainsi un dialogue silencieux, mais vibrant entre deux esprits. L'exposition « L'école des mondes » de Mircea Cantor incarne cette osmose. Jean Prouvé, génie avant-gardiste de l'architecture moderne, et Mircea Cantor, artiste contemporain auréolé du prix Marcel Duchamp, se rejoignent ici dans une conversation intangible et puissante sur l'incertitude et la fragilité de notre monde.

Dans la salle de classe de cette institution dédiée à l'innovation et à la pensée critique, les cartes du monde brûlé de Cantor frappent par leur résonance viscérale. Ces cartes, à la fois reconnaissables et profondément altérées, évoquent celles suspendues dans les salles de classe du monde entier, y compris celle de l'École Jean Prouvé. Pourtant, ces versions sont marquées par les stigmates de la destruction et de l'éphémère, soulignant l'instabilité intrinsèque des frontières géopolitiques.

Les cartes brûlées de Cantor « The World Belongs to Those Who Set It on Fire » suscitent une nostalgie pour une époque révolue, lorsque les cartes géographiques étaient perçues non seulement comme des outils d'apprentissage, mais aussi comme des vecteurs d'exploration et d'évasion. Elles invitent le visiteur à contempler non seulement les lignes arbitraires des frontières, mais aussi les histoires, les cultures, et les humanités qui transcendent ces délimitations. Les brûlures, quant à elles, symbolisent les pensées et la créativité humaines qui ont façonné notre monde, tel que la force de l'imagination et du génie humain façonnant les contours de notre monde. Toutefois, elles évoquent également les conflits, les bouleversements et les métamorphoses qui ont remodelé ces frontières, rappelant ainsi la nature volatile et imprévisible de l'histoire.

L'incandescence est une image importante de l'arsenal artistique de Cantor - ou plutôt une non-image, refusant de se former en consumant ce qui brûle et se dissout dans d'innombrables flammes à la recherche d'oxygène, comme l'observe subtilement Philippe-Alain Michaud. Ces brûlures ne sont pas de simples signes de destruction ; elles témoignent de la tension entre l'effort humain de figer des repères et les forces inéluctables de la transformation. Comme l'a si justement formulé Jorge Luis Borges : « La carte n'est pas le territoire ». Les brûlures de Cantor nous rappellent que les cartes ne sont pas des représentations figées, mais bien des reflets vivants des évolutions de l'humanité. Chaque marque devient une invitation à explorer les méandres historiques et géopolitiques qui ont façonné notre monde, à reconnaître les cicatrices du passé, et à imaginer de nouveaux horizons pour l'avenir.

Mircea Cantor, *The World Belongs to Those Who Set It On Fire*, 2016, Fumée de bougie sur papier, 196 x 284 cm

Sous le plafond de cette salle de classe, les tapis volants de la série *Airplanes* and *Angels* de Mircea Cantor lévitent, transfigurant l'espace en un théâtre de songes et d'évasion. L'un de ces tapis, issu de la collection du patrimoine de l'UNESCO en tant qu'œuvre permanente, témoigne de l'attachement profond de Cantor à l'artisanat traditionnel et à la main humaine. Ce choix souligne la transmission du savoir-faire ancestral, un héritage inaltérable, tissé dans chaque fibre. Cantor compare les tapis de Maramureș à « la gelée du garde-manger de grand-mère », une métaphore évocatrice de l'énergie et de la force visuelle où se mêlent des motifs d'avions et d'anges.

Mircea Cantor, *Airplane and Angels*, 2023, 100 x 100 cm

Ces tapis suspendus symbolisent également le voyage et la découverte, deux éléments constitutifs de l'éducation et de la formation. La série *Airplanes and Angels* explore la dichotomie entre deux mondes : le visible et l'invisible. « Ces entités ailées – perçues d'en bas, d'un point de vue terrestre, ou imaginées de côté, dans une perspective souvent employée dans la peinture religieuse pour accentuer le rôle des anges comme médiateurs entre les royaumes célestes. » En suspension, ces tapis flottent entre deux réalités, suggérant l'immatérialité du rêve et de l'évasion, établissant un pont entre passé et présent, entre le tangible et le spirituel.

Mircea Cantor, dans son travail, s'attache à décrypter le concept universel et intemporel du vol, omniprésent dans son œuvre et traversant aussi bien l'histoire de l'aviation que celle des mythes et des arts. Cantor exprime cette fascination en ces termes : « Géographie subjective non linéaire du vol. Le vol ! – que j'ai découvert dans mon enfance dans le conte sur l'oiseau *Maïastra*, cet oiseau magique qui a inspiré Brâncuși pour ses audacieuses sculptures. Ensuite, le vol m'a hanté à travers les figures d'Aurel Vlaicu et Trajan Vuia – pionniers de l'aviation, contemporains des frères Wright et de Blériot. Et bien sûr Henri Coandă – avec son moteur à réaction – sans lequel nos avions ne voleraient pas aujourd'hui ! Ensuite, ce vol figé de toutes ces créatures aux couleurs d'un autre monde, qui peuplent les fresques des monastères du nord de la Roumanie, en Bucovine : ces anges, ces séraphins à six ailes, ces chérubins couverts d'yeux hiératiques. En somme, pour arriver à définir une certaine idée du désir de voler, du vol de l'âme, de la liberté. »

Dans la continuité du voyage, sous le préau, l'œuvre *Fishing Fly* de Mircea Cantor s'élève, à la fois littéralement et métaphoriquement. Cet avion insolite, assemblé à partir de bidons de pétrole aplatis et métamorphosés en une gigantesque mouche de pêche, est suspendu avec un hameçon doré imposant, à la fois précieux et menaçant. Il incarne la dualité de l'humanité : notre aptitude à créer et à détruire, à nourrir et à tromper, mais aussi la possibilité de métamorphose et de réinvention. Cet avion en contrepoint avec l'idéal de transparence et de fonctionnalité cher à Jean Prouvé, qui concevait ses bâtiments avec la précision d'un ingénieur aéronautique, aurait certainement apprécié cette juxtaposition des formes et des fonctions, cette transfiguration de l'ordinaire en extraordinaire. En plaçant cette œuvre sous le préau, espace de transition et de mouvement, Cantor invite les « élèves » à méditer sur les transformations et les adaptations requises dans un monde en perpétuelle mutation. Ce questionnement trouve un écho vibrant dans la projection de *FIRE DOINA* de Mircea Cantor dans une scène au cœur d'une forêt impénétrable, un soldat isolé interprète une *Doina*, chant ancestral et plaintif de la tradition roumaine, à l'aide d'un *Kaval*, flûte pastorale emblématique. Mais, en un geste à la fois tragique et saisissant, l'instrument même qu'il joue est en proie aux flammes. Le feu, double agent de destruction et de purification, se mêle à la mélodie éthérée, engendrant une tension dramatique entre la délicatesse de l'instant et la violence inexorable de la destruction.

Cette exposition, conçue pour résonner avec l'esprit visionnaire d'après-guerre de Jean Prouvé, constitue une véritable invitation à la réflexion et à la contemplation. Les œuvres de Cantor, dans ce contexte unique, prennent une dimension nouvelle, dialoguant avec les structures et les formes de l'école, créant une expérience immersive et enchantée.

Nathan Chicheportiche

Mircea Cantor, *Fishing Fly* (Pêche à la mouche), 2011, Barils de pétrole, acier inox, plexiglas, pvc, 202 x 405 x 340 cm

Mircea Cantor x Dior Lady Art #8 © Marion Berrin / Dior

À PROPOS DE MIRCEA CANTOR

Mircea Cantor, né en 1977 à Oradea, en Roumanie, est un artiste contemporain dont la pratique artistique transcende les frontières culturelles et disciplinaires. Se définissant lui-même comme un citoyen de la Terre, Cantor incarne un artiste global, dont le travail résonne au-delà des contextes nationaux, s'ancrant dans une réflexion profonde sur les dynamiques sociales, les structures de pouvoir et les réalités contemporaines.

L'œuvre de Cantor se caractérise par une exploration perspicace de l'incertitude et du mystère, invitant le spectateur à questionner les certitudes du monde moderne. Par le biais de films, d'installations sculpturales et de performances, Cantor élabore des récits visuels qui remettent en cause les notions prévalentes de connaissance et de prédictibilité. Son film emblématique *Deeparture* (2005), où un loup et un cerf se trouvent confinés dans un espace clos, illustre parfaitement cette tension entre coexistence et confrontation, un thème récurrent dans son travail.

Au-delà de ses critiques subtiles des structures de pouvoir, Cantor engage également un dialogue avec les méthodes empiriques de l'observation et de l'interaction avec les objets et les images. Ce processus d'examen prolongé permet de dévoiler les couches cachées de signification, offrant au spectateur une expérience introspective et souvent méditative. L'œuvre *Tracking Happiness* (2009), une vidéo montrant un groupe de femmes traçant des cercles de farine sur le sol, symbolise cette quête insaisissable du bonheur et le cycle perpétuel de la recherche humaine.

Récemment, Cantor a orienté son travail vers une réévaluation du savoir-faire artisanal et des traditions culturelles. En explorant l'énergie intuitive qui sous-tend la création artistique, il interroge la manière dont différents champs de connaissance peuvent éclairer notre compréhension du temps, de la conscience et de l'expérience. Ce retour aux sources artisanales se manifeste dans ses œuvres sculpturales où le travail manuel devient une métaphore de la résilience culturelle face à la modernité.

Mircea Cantor a été salué à l'échelle internationale, avec des expositions personnelles dans des institutions de premier plan telles que le Centre Pompidou à Paris, la Fondation Hermès à Tokyo, la Fondazione Giuliani à Rome, et le Musée Picasso à Paris. Son travail a également été présenté au Musée National d'Art Contemporain à Bucarest, au Museum of the Moving Image à New York, au Kunsthaus Zurich, et au Tel Aviv Museum of Art, entre autres.

Parmi ses nombreuses distinctions, Cantor a reçu le prestigieux Prix Marcel Duchamp en 2011, ainsi que le Prix Paul Ricard, soulignant son influence significative sur la scène artistique contemporaine. Ses œuvres font partie de collections publiques majeures, dont le Centre Pompidou à Paris, le Museum of Modern Art à New York, et le Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia à Madrid.

L'approche artistique de Cantor se distingue par sa capacité à transformer le quotidien en une réflexion philosophique, où chaque œuvre devient un point de départ pour explorer les complexités de l'existence humaine. En combinant une sensibilité poétique à une rigueur conceptuelle, Mircea Cantor continue d'enrichir le discours artistique contemporain, offrant des perspectives nouvelles sur les questions essentielles de notre temps.

PRIX

- 2018 Mario Merz Prize, Torino, Italie - préselectionné.
- 2017 Aspen Leadership Prize, Bucharest, Roumanie.
- 2011 Prix Marcel Duchamp, Paris, France.
Best Dance Short Film Awards, Tiburon International Film Festival, États-Unis.
- 2010 Zece Pentru Romania Award by Realitatea TV, Roumanie.
- 2008 Nominé pour la 3e édition d'Artes Mundi Prize, Wales, Royaume-Uni.
- 2004 Prix Paul Ricard S.A, Paris, France.

COLLECTIONS PUBLIQUES

- Rennie Collection, Vancouver, Canada.
- Centre Pompidou, Paris, France.
- Museum of Modern Art, New York, USA.
- Museum Abteiberg, Mönchengladbach, Allemagne.
- Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, Espagne.
- Fondation Louis Vuitton, Paris, France.
- Magazine 3, Stockholm, Suède.
- Kunsthaus Zurich, Zurich, Suisse.
- Philadelphia Museum of Art, Philadelphia, USA.
- Hirshhorn Museum, Washington D.C, USA.
- Walker Art Center, Minneapolis, USA.
- Yvon Lambert Collection, Avignon, France.
- Pinault Collection, France.
- Castello di Rivoli, Torino, Italie.

INFORMATIONS PRATIQUES

Galerie Nathan Chiche
École Jean Prouvé
90 rue Jean Julien Barbe 57070 Vantoux
www.nathanchiche.com
Jeudi - Vendredi - Samedi : 14h -18h

CONTACT PRESSE

Agence Dezarts
agence@dezarts.fr
Lorraine Tissier : 06 75 83 56 94
Marion Galvain : 06 22 45 63 33