

ana

PAINT ' TUBE

fer
nan
des
ana

0033
(0)615
7330
67

introduction

le paint'tube

définition

le concept

les visuels

introduction

Le Paint'Tube est une performance ayant vu le jour en 2006, je la pratique régulièrement depuis, je la modèle et l'éprouve dans des lieux éclectiques. Au delà du besoin d'expression c'est la mise en danger et la confrontation avec autrui qui me motive.

Elle met en scène un tube transparent mesurant 1,75m de haut x 1m de diamètre, de la peinture, des pinceaux, moi, collaborant avec des participants étrangers à l'expression plastique.

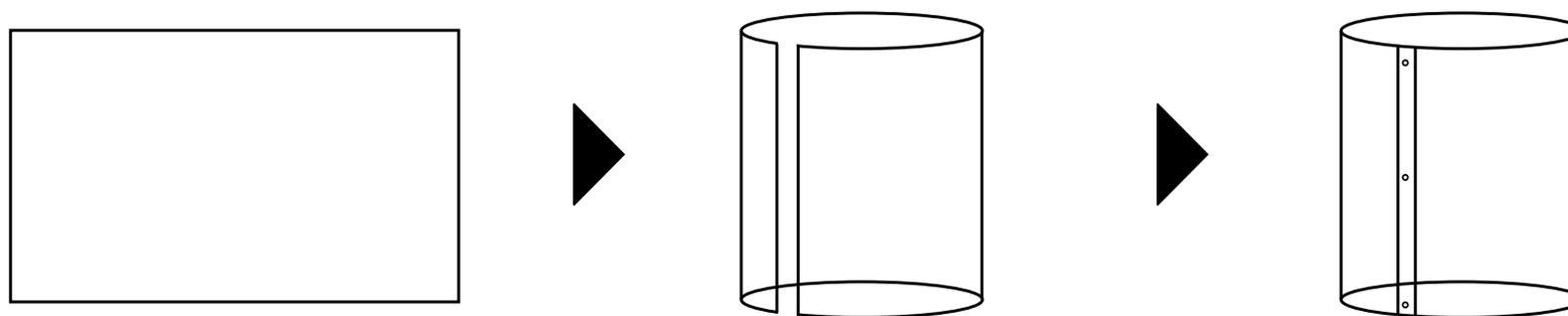
Cette hybridation produit des résultats captivants et surtout une atmosphère unique qui pose la question de la place de l'oeuvre dans la société.

L'intérêt réside non seulement dans le rapport entre l'artiste et les participants mais également dans la production d'une oeuvre en relation avec un public, un moment.

le paint'tube

définition

En compagnie de mon équipe, nous installons un espace délimité par un carré de moquette, «toute personne qui s'y introduit devra officier avec nous !». Au centre trône un tube de plastique transparent. Il s'agit d'une feuille de Lexan® de 2mm d'épaisseur de 1,75m de haut par 3m de long roulée sur elle-même et boulonnée à ses extrémités afin de la maintenir en forme de tube. L'encombrement au sol est alors d'environ 1m de diamètre. Parfois, nous assemblons aussi plusieurs feuilles entre elles afin de constituer un tube plus large. Chaque plaque augmente le diamètre de 1m.

introduction

le paint'tube

définition

le concept

les visuels

le paint'tube

définition

A disposition sur l'aire, des blouses de protection, des pinceaux, des brosses, des rouleaux et de la peinture acrylique. Le support transparent et réflecteur de lumière est plutôt imposant et beau nu. Ce qui, dans un premier temps, fascine le public. Les couleurs et formes sont posées à l'extérieur.

J'interviens quant à moi à l'intérieur du tube en noir, au trait.

Au terme de la performance, le tube est alors déboulonné et ouvert, dévoilant ainsi le véritable endroit de la fresque qui réside à l'intérieur.

Quelques liens vers des vidéos vous permettront de mieux appréhender le concept :

<http://www.e-ana.com/videos/ana-au-musee-des-confluences.html>

<http://www.e-ana.com/videos/ana-paint-tube-1.html>

<http://www.e-ana.com/videos/la-performance-paint-tube-par-ana.html>

<http://www.e-ana.com/videos/paint-tube-simple-mais-efficace.html>

<https://www.youtube.com/watch?v=fcNUzteDa6Q>

le paint'tube

le concept

Je tente de repenser la place de l'artiste et je souhaite permettre à des personnes qui n'ont pas le loisir de le faire habituellement de pouvoir s'exprimer au moyen de la peinture. Le manque de compétence ou d'expérience dans ce domaine ne doit en aucun cas constituer un frein. L'utilisation des fiches qui peut paraître restrictif se révèle être un moyen de guider le non-initié qui par ce biais ne connaît pas l'angoisse de la page blanche ou plutôt transparente ! Elle permet également la transgression, car lorsqu'un modèle est suggéré, certains s'empressent de le contourner et se libèrent d'autant plus.

Comme nous avons pu le remarquer, chaque peintre improvisé se prête au jeu, rentre dans un processus de créativité décuplé par le support, beaucoup plus que sur la toile classique. L'effet de transparence, le cercle qu'ils forment autour, leur permet d'oeuvrer en harmonie car chaque participant peut observer le travail de l'autre. A l'instar des réseaux sociaux (qui peuvent néanmoins nous servir) et des relations virtuelles sur internet, ma démarche invite à l'échange humain. Bien que mes principes fondateurs soient différents de l'Art Relationnel, je peux néanmoins citer Nicolas Bourriaud : «L'Art est état de rencontre». Il se crée toujours une sorte de symbiose entre les différents acteurs.

Le fait qu'ils se retrouvent en blouse brise tout code social, ils sont au même niveau. La ronde autour du support, l'utilisation de la peinture sur un grand format participent également à une sorte d'infantilisation positive déclenchant une attitude désinhibée, produisant une peinture libre sans carcan culturel ou académique qui influera directement sur ma production à l'intérieur du tube.

Pour une personne n'ayant jamais porté un pinceau, reproduire mon croquis suffit à l'épanouissement tandis qu'un individu plus averti s'appropriera les outils. Chaque personne parvient à s'exprimer indépendamment de son niveau artistique.

L'émoi dégagé pendant le paint'tube est un point essentiel à maintenir voire même développer mais il est pourtant très difficilement descriptible c'est donc à ce titre que je tente de faire filmer chaque performance.

L'improvisation constitue le point fort pour moi, l'image prend forme à l'extérieur ET à l'intérieur :

«Au centre de l'oeuvre, je tente de m'imprégner de chaque dessin, de le magnifier, de le retranscrire, le souligner, le transformer, le marier à son voisin. Je reste à l'écoute du monde resté au dehors de ma bulle et je ris, je crée, je me nourris de tout ce que je peux voir ou entendre et la maïeutique n'est plus une souffrance mais devient un plaisir partagé avec mes peintres. Cette sensation est d'autant plus forte que mes aides sont frustrées, comme j'ai pu le constater avec des détenus.»

le paint'tube

le concept

Ainsi les motifs représentés à l'extérieur du tube me servent de trame de fond pour raconter une histoire sur l'envers. Tous les éléments de la performance, les formes aléatoires, les sons influencent ma narration. Pour citer Alighiero e Boetti, « Mon problème n'est pas de faire des choix en fonction de mon goût, mais d'inventer des systèmes qui choisissent ensuite pour moi. »

Dans ce cadre, je peux exprimer toute ma singularité, au niveau du trait et de l'approche. J'aime me confronter à un public qui m'observe pourtant comme un animal en cage. Cette situation me transcende, la mise en danger de l'instantané me transporte et m'inspire.

A l'extérieur, l'équipe encadre et veille au bon déroulement de l'oeuvre collective. Ainsi les profanes sont invités à combler les vides ou au contraire à empiéter sur certains dessins. Il faut motiver les intimidés, canaliser les survoltés et contenir les publics plus difficiles.

Un des moments phares est bien-sûr l'ouverture du tube où l'endroit de l'oeuvre est enfin dévoilé. On peut alors lire sur les visages de l'étonnement suivi d'une expression de fierté, les sourires et les figures qui s'illuminent sont ma plus belle récompense et c'est à cet instant que jaillit la plus grande émotion. Chacun s'approche ensuite de la peinture pour montrer à l'autre sa contribution.

L'intérêt majeur du Paint'tube est cette dualité, ce jeu entre novices et artiste confirmée, le trait hésitant et maladroit devient un atout, une facture que l'on ne retrouve sur aucune autre oeuvre. Chaque tache, coulure est exploitée pour être sublimée. Les participants sont autant de petites mains qui vivent une expérience unique et l'échange reste inoubliable pour les deux parties.

Proches de la figuration libre, je ne suis pas «les règles de l'Art», je me retrouve en dehors de ses codes car je laisse la parole aux «non-artistes», je m'ouvre à «l'art du peuple» expression plastique de la masse. Il n'y a aucune préparation, les intervenants ne se sont généralement jamais côtoyés, mais l'osmose se crée à chaque nouveau projet.

le paint'tube

le concept

Ma volonté vise à favoriser la puissance créatrice de la foule, d'engager un dialogue entre la culture et les structures populaires et de réintroduire l'Art dans la société. Mon travail est destiné à être connu de tous, invitant à créer une œuvre participative dans laquelle tout le monde a une place active. Ainsi, les rôles de l'artiste en tant qu'auteur et public destinataire peuvent être réécrits.

La performance est artistique autant qu'humaine, avec de grandes surprises. Je désire oeuvrer sans à priori afin de ne pas scléroser ma démarche et tomber dans des stéréotypes. L'expérience se veut enrichissante pour moi mais également pour les différents protagonistes, ma priorité allant toujours à l'échange qui constitue mon moteur d'inspiration, ceci afin d'obtenir un résultat plastique intéressant, intrigant, qui pousse à la réflexion.

Dans la perspective de briser les clichés et les conformismes culturels est apparue la volonté de tendre vers des publics particuliers notamment en situation d'enfermement. J'ai entamé cette démarche avec des personnes en détention. Une première expérience m'avait laissé une trace impérissable, due au ressenti d'une émotion considérable. Mon incarcération dans le Tube a interpellé d'autant plus dans ce contexte et a donné symboliquement une sensation de liberté aux détenus se retrouvant à l'extérieur.

Durant l'été 2012, la série «Quartier libre» a donc été élaborée en collaboration avec 3 groupes d'improvisation musicale. L'exposition au public du résultat pictural a été rendue possible grâce au soutien de la DRAC Rhône-Alpes, cette étape était fondamentale pour finaliser le concept. Chaque œuvre était également accompagnée de son film qui retraçait ses conditions de création. Une équipe de tournage m'a donc suivie afin de capter les différentes phases du projet et tenter de retranscrire le saisissement des participants. Cette étape de mise en lumière d'un travail effectué en collaboration avec des détenus était primordiale pour rendre le projet crédible à leurs yeux et aller enfin à l'encontre de la fatalité qui régit, pour la plupart, leurs vies. Il s'agit de valoriser, reconnaître ou simplement poser les yeux sur une production en détention.

Des séances ont été reconduites en 2013 dans des centres d'incarcération toujours grâce au soutien de la DRAC Rhône-Alpes.

le paint'tube

le concept

Je poursuis aujourd'hui mes recherches auprès des non-voyants que je souhaite intégrer à ma performance. Ils tiendront toujours le rôle de peintres en utilisant des outils adaptés. En effet, grâce au concours de professionnels de la parfumerie, j'établirai une odeur correspondant à chaque couleur dans le but de permettre un maximum de liberté d'utilisation et limiter ainsi l'assistance.

Afin de créer l'échange je partagerai en temps réel mon processus de création en formalisant mes pensées.

Pour continuer à développer le thème de l'enfermement, je travaillerai par la suite avec des personnes souffrant de handicaps physiques dont les déplacements sont restreints. L'oeil sera au coeur de notre relation et je tenterai de retranscrire leurs volontés de formes qui constitueront le fond de l'oeuvre.

Ma réflexion s'oriente également vers les victimes d'addictions et les sociétés vivant en autarcie. Lors de mes différentes expériences je côtoierai ainsi alternativement la claustration physique et psychologique.

Afin d'obtenir des éléments de comparaison, j'envisage également un travail récurrent dans la rue avec les passants, ceux-ci étant apparemment libres de leurs mouvements et de leurs pensées. Cela me permettra d'opposer les différences d'appréhension, de réaction et d'implication de ces publics différents.

Je crois en la créativité et je souhaite cultiver cette force universelle et intemporelle.

introduction

le paint'tube

définition

le concept

les visuels

le paint'tube

les visuels - ©anaystof - ©caméras rouges - ©F. Nataf - ©F. Lang -© F. Arens

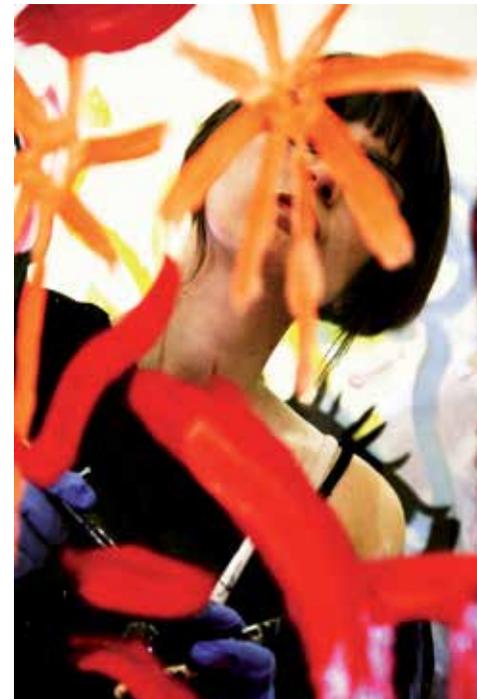

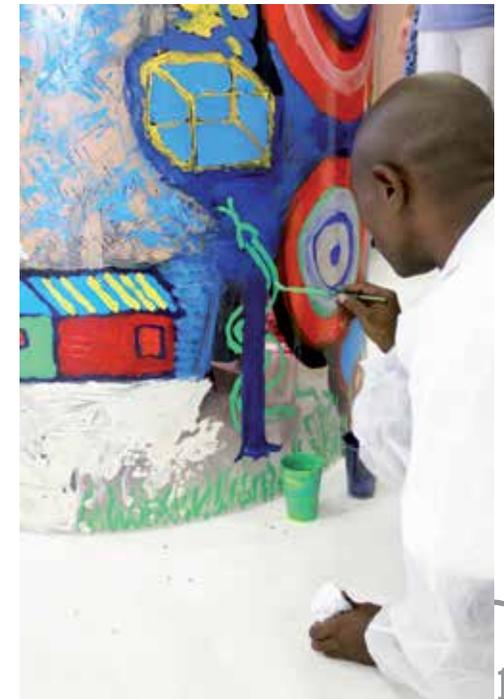

les muzik'tubes

Le Lion et la dompteuse - 6x1,75m - 4/07/2012 - acrylique et encre sur Lexan© - Maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône

les muzik'tubes

Et je m'y suis miré - 3x1,75m - 8/08/2012 - acrylique et encre sur Lexan© - Maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône

les muzik'tubes

Regard - 3x1,75m - 12/09/2012 - acrylique et encre sur Lexan© - Maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône

Flamme en bleu

3x1,75m - 12/2012 - acrylique et encre sur Lexan© - Espace Communes à Paris

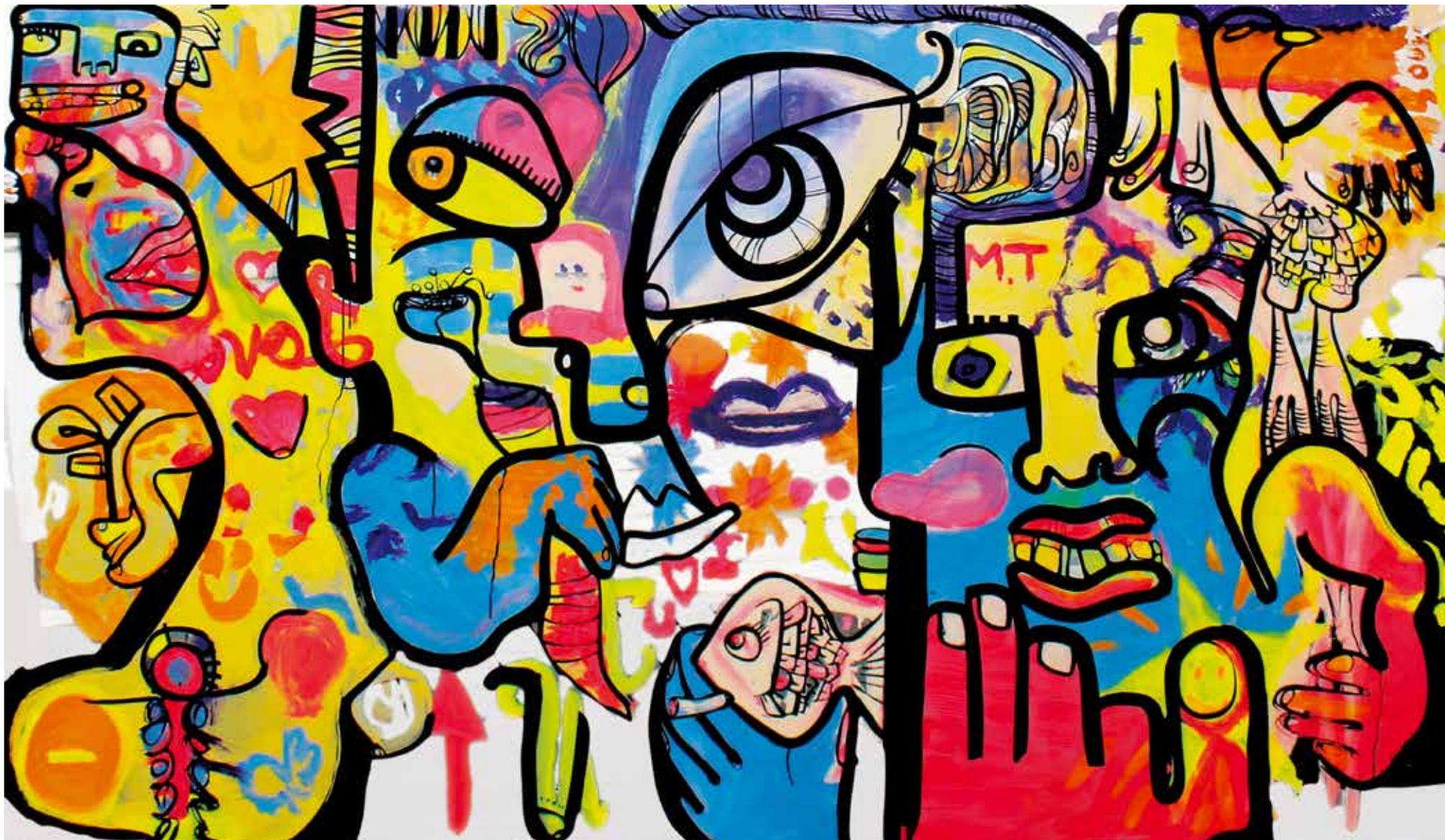
La lionne à Poils ou Hairy lioness

3x1,75m - 11/2012 - acrylique et encre sur Lexan© - Neuilly-sur-Seine

Come on

3x1,75m - 10/2013 - acrylique et encre sur Lexan© - réalisé sur le Pont de la Machine Genève avec les passants

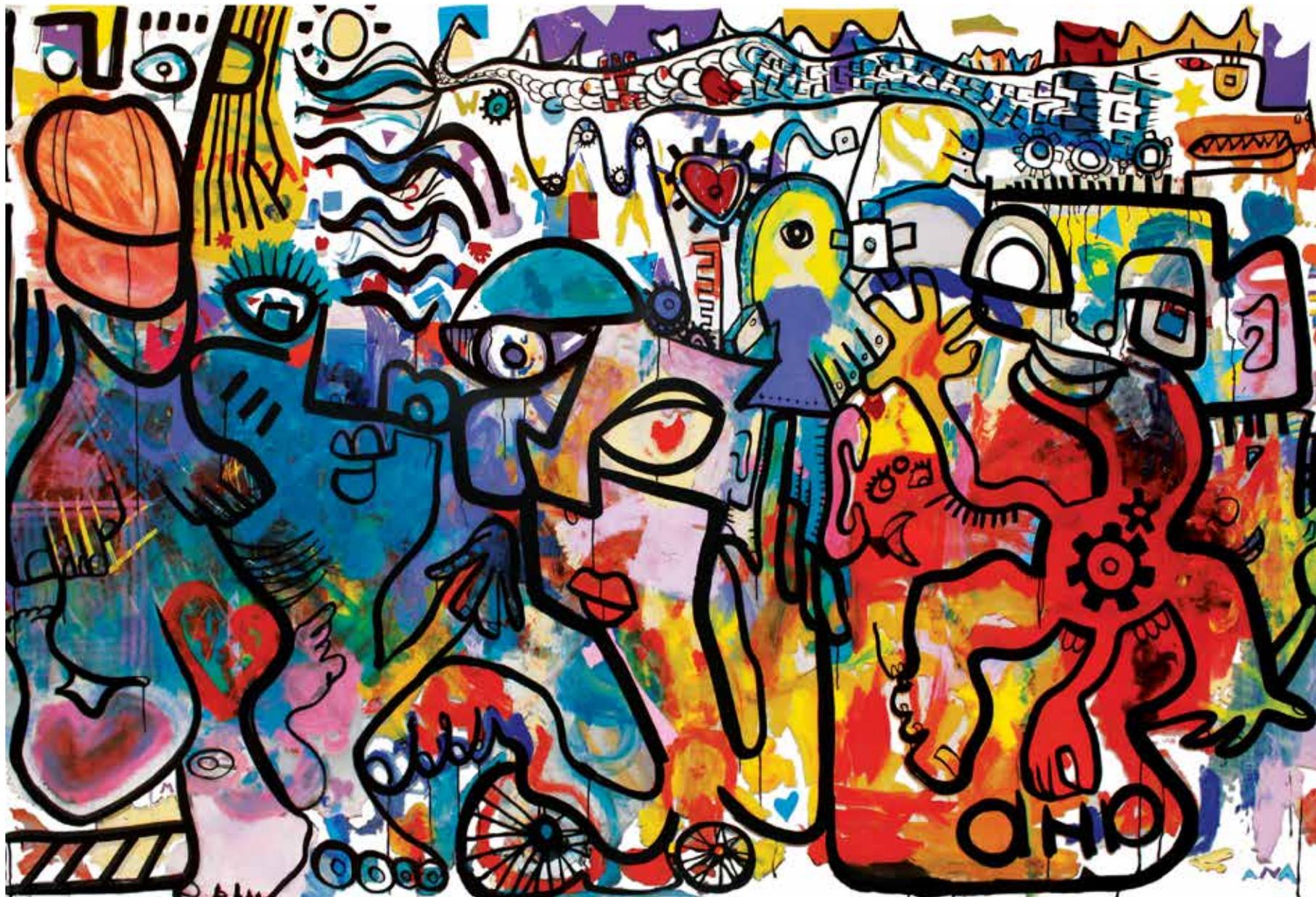
Angry teets

3x1,75m - 11/2013 - acrylique et encre sur Lexan© - Nuit résonance 2013 en collaboration avec la 22 Gallery à Lyon

L'Art est la Machine du coeur

3x2m - 12/2015 - acrylique et encre sur Lexan© - Musée de Confluences à Lyon - en résonance avec l'exposition «L'Art et la Machine»

Dartgon

3x2m - 12/2015 - adhésif et encre sur Lexan© - Musée de Confluences à Lyon - en résonance avec l'exposition «L'Art et la Machine»

