

Florian Pugnaire

MECHANICAL STRESS

24 septembre - 31 décembre 2016

MECHANICAL STRESS

À l'occasion de sa première exposition personnelle chez Eva Vautier, Florian Pugnaire présente une dizaine de sculptures inédites ainsi qu'*Agôn*, vidéo réalisée en 2016. Diplômé en 2006 de la Villa Arson (Nice), Florian Pugnaire a ensuite poursuivi ses études au Fresnoy (Tourcoing). En parallèle de sa pratique personnelle, il travaille en duo avec David Raffini depuis 2008. Il est résident de La Station (Nice) depuis 2010.

Des allers-retours constants entre sculpture, cinéma et vidéo constituent les principes fondamentaux de sa pratique : les médiums s'y croisent, s'interrogent et se répondent autour de la notion de *work in progress*. Convoquant les univers de l'atelier et du chantier, Florian Pugnaire s'intéresse aux opérations constitutives de la fabrication.

Utilisant des matériaux traditionnellement employés dans la construction (plaques de plâtre, tôle, plomb), il s'intéresse à leurs propriétés physiques, leur résilience, leur rémanence... que l'on mesure grâce à la contrainte mécanique, ou *mechanical stress*. Cette notion, utilisée en sciences des matériaux, évalue la capacité élastique et plastique d'un élément à absorber des effets de torsion, de tension ou de pression. Florian Pugnaire s'appuie sur certaines spécificités – la souplesse du plomb, la résistance du métal, la fragilité des plaques de plâtre – auxquelles il impose une force de travail pouvant parfois mener les matériaux jusqu'à leur point de rupture. Pour cela, l'artiste fait appel à des outils mécaniques comme des sangles, des treuils, des palans et des vérins hydrauliques qui font parfois partie intégrante de l'œuvre. Cet outillage est détourné de son application ordinaire pour opérer des contraintes et des déformations, créant un vocabulaire plastique dont l'esthétique industrielle, ici tourmentée, tend vers l'effondrement, la ruine, la dégradation...

Les œuvres de Florian Pugnaire seraient des vestiges du combat qu'il mène avec la matière, car il considère l'atelier comme le lieu où il s'exerce à la bataille de l'art : il y affronte les éléments dans une lutte où chaque *round* éprouve leurs capacités physiques respectives. Son approche de la sculpture est donc fondamentalement définie par une dimension performative, caractérisée par l'action et l'implication du corps. En cela ses sculptures sont des œuvres haptiques : le toucher et la perception de soi dans l'environnement sont au centre de son processus. Si dans sa pratique en duo avec David Raffini, il explore le champ sculptural via des installations monumentales ou des « œuvres-événements », il produit individuellement des œuvres à échelle plus humaine. La question du processus est toutefois au centre de ces deux pratiques, que nous pourrions nommer *action-sculpture* : tout comme dans *l'action-painting*, le geste est ici plus important que le résultat. (...)

Dès sa troisième année d'études à la Villa Arson, Florian Pugnaire a documenté ses gestes sous forme de films. Tout d'abord pensées comme des archives, ces vidéos se sont rapidement affranchies de ce statut pour devenir des œuvres à part entière. Les problématiques qu'il aborde dans ses vidéos sont les mêmes qu'en sculpture : il y interroge les procédés de fabrication de l'œuvre en mettant en scène des contraintes, des transformations, des destructions...

Sans titre, 2016
Structure aluminium, BA13, sangle, acier inoxydable
dimensions variables
© François Fernandez

On y retrouve une esthétique du chantier et de l'atelier ainsi qu'un même vocabulaire plastique (le métal, le plâtre, les palans, les sangles...). Mais, en dévoilant la phase processuelle dans la durée et non plus seulement dans l'espace, Florian Pugnaire la transforme en une expérience fictionnelle. *Ici, la narrativité de l'œuvre ne repose pas seulement sur l'entropie de la matière et sur le geste car l'image en mouvement induit une temporalité per se.* Souvent accompagnées d'installations issues du décor du film, ses vidéos questionnent de manière complexe le temps créatif en le distordant : analepses et prolepses se chevauchent, brouillant la linéarité du récit ; le travail se renouvelle continuellement entre construction, destruction et reconstitution. S'il s'attache dans ses premières œuvres vidéos à archiver l'activation d'une sculpture processuelle, Florian Pugnaire autonomise rapidement le geste pour produire des mouvements semblant induits par le processus lui-même, sans intervention humaine.

Se déroulant dans des espaces indéterminés, entre la friche, l'atelier et le *white cube*, ses vidéos déroulent le geste processuel pour créer des réactions en chaîne : le décor s'auto-détruit et les matériaux deviennent acteurs de catastrophes pyrotechniques et mécaniques spectaculaires. Et lorsque le corps revient en jeu, comme dans *Stunt Lab* (2009) ou *Agôn* (2016), il semble subir cette même force extraordinaire : les gestes sont destructeurs ; les organismes sont aussi maltraités que les matériaux qui les entourent.

Extraits d'un texte de Pauline Thyss écrit pour l'exposition *Mechanical Stress*, 2016

↑ Claire Moulène, dans l'article *Action Sculpture* paru dans *Code 2.0* à l'automne 2010, définit ainsi la pratique de Florian Pugnaire et David Raffini.

Agôn, 2016

Film 2K, 18 min

Une production Kyrne, avec le soutien du centre Pompidou, de la région PACA, la DRAC PACA et la FNAGP

vue d'exposition

© François Fernandez

Tôle sanglée, 2016
acier inoxydable, sangle
165 x 90 x 100 cm

BIOGRAPHIE

Florian Pugnaire est né en 1980,
Vit et travaille à Nice et Paris

Expositions personnelles

2016

Show me, TORRI, Paris
Florian Pugnaire & David Raffini, Prix Ricard

2015, Centre Pompidou, Paris

2014

Florian Pugnaire & David Raffini, Le patio, La Maison Rouge - Fondation Antoine de Galbert, Paris

2013

Chjami rispondi, TORRI, Paris
Energie Sombre, Musée Picasso, Antibes,
Matières temps, Centre d'art contemporain Les églises, Chelles

2012

Florian Pugnaire & David Raffini, Centre culturel Una Volta, Bastia, Corse

2011

Amnesia, Espace contemporain Domaine Orenga, Patrimonio,
Glissements (curated by Jean Marc Avrilla), Le Dojo, Nice
Berlin Paris 2011, carlier I gebauer, Berlin

2010

Hors Gabarit, TORRI, Paris
In Fine, Friche du Palais de Tokyo, Paris
E figura si l'isula, fantasy island, FRAC

2009

Expanded-Crash, Centre National d'Art Contemporain de la Villa Arson, Nice
Expanded-Crash, Module 2, Palais de Tokyo, Paris

Expositions Collectives

2015

Galleria Continua, Les Moulins,
L'ordre des lucioles, Fondation d'Entreprise Ricard, Paris,
Energie sombre, Artemovendo, Porto Alegre,
GAS Station - Part 2, Gagliardi Art System, Turin,
Energie sombre ArtVilnius, Vilnius,
Energie sombre, Athens Digital Arts festival, Athènes,
Videonale 15, Bonn,
Chercher le garçon (curated by Franc Lamy), MACVAL, Vitry-sur-Seine,
Collective collection volet III, Le BBB centre d'art, Toulouse,

2014

Shit and Die (curated by Maurizio Catellan, Maria Papini and Myriam Ben Salah),
Palazzo Cavour, Torino, Italy Biennale de Belleville

2013

Saison 17, Lieu Commun – Espace d'Art Contemporain, Toulouse,
Boite en valise (curated by Cédric Aurelle), Institut Français – Exposition itinérante
Sans matières ajoutées (curated by About : Blank), CNEAI, Chatou, France
Entrée libre mais non obligatoire, CNAC, Villa Arson, Nice
Polkapalace, Musée Municipal d'Art et d'Histoire de Bastia, Bastia, Corse
Réinventer le monde, Sala Rekalde, Bilbao, Spain
Fondre, battre, briser, Le pavillon blanc, Centre d'art de Colomiers,

2012

First Shanghai Sculpture Project, Shanghai Art Institute, China
Sunshine and Precipitation, Catalyst Arts, Belfast, Ireland
Texture/Material (Berlin Paris 2012), KLEMM'S Gallery, Berlin, Germany
Les feux de l'amour, FRAC Aquitaine, Bordeaux,
Paper, MAMAC, Nice
New Abstract generation, Le Box, Fonds M-ARCO, Marseille, France

2011

La fabrique sonore, Domaine Pommery, Reims
Art-o-rama, Friche Belle de Mai, Marseille
Focus, Parcours associé de la Biennale de Lyon, Vienne,
Programme video, Module 1 du Palais de Tokyo, Paris
Collectionneurs en situation, Espace de l'Art Concret, Mouans-Sartoux
La Sculpture autrement, Ecoparc, Mougins,
Que sera, sera..., CAN, Neuchâtel, Suisse
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blanc, CAPC, Bordeaux

2010

Dynasty, Palais de Tokyo et MAMVP, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris,
Reset, Fondation d'entreprise Ricard, Paris

2009

Kit invite n°2, Paris
- Group show, RDF Galerie, Nice
Points, lignes et plans-séquences, Galerie des musées, Toulon
<< II >>, RDF Galerie, Nice

2008

Home Cinema, Traffic, Lausanne, Switzerland
Panorama 9-10, Le Fresnoy, Tourcoing,

2007

Temps d'images, La ferme du Buisson, Noisiel,
Panorama 8, le Fresnoy, Tourcoing

2006

L'égosystème, le Confort Moderne, Poitiers,
Liste 09, Villa Arson, Nice
Génération 2006, galerie de la Marine, Nice

Awards 2015 : Prix Fondation Ricard

2015 : Videonale Audience Award of KfW Stiftung

2014 : Prix des amis de la Maison Rouge

Nœud, drapé, drapeau, 2016
plomb

Meurtière III, 2016
BA13, sangle, peinture
blanche,
liant caparol
90 x 250 cm