

Sélection de travaux

2013-2017

UTTARO Gael

UTTARO Gael

7 rue Henri Fiollin

44400 REZE

0695778412

morego.gael@gmail.com

<http://moregogael.wixsite.com/uttaro-gael>

FORMATION

2018	< Membre fondateur de l'association FRITURE
2017	<Animateur d'art indépendant (autoentreprise). <Artiste-auteur
2015	< D.N.S.E.P à l'Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier Agglomération, (ESBAMA). < Président du Bureau Des Etudiants de l'ESBAMA.
2014	< Erasmus dans la classe d'Aernout Mik à la Kunstakademie de Münster, Allemagne.
2013	< D.N.A.P à l'ESBAMA.
2009	< Mise à Niveau en Arts Appliqués, Studio M, Montpellier.
2008	< Baccalauréat Littéraire, Lycée J.F Champollion, Lattes.

EXPOSITIONS

2017	< Performeur pour l'activation de <i>B!rdbra!n (Afterward)</i> d'Emily Mast, Frac Occitanie Montpellier, 2017. < Performeur pour l'action de <i>The body of index</i> de Carole Douillard, Frac Pays de la Loire, Carquefou, 2017. < <i>A 5 min près, à 3 mm d'écart</i> , exposition collective, Millefeuilles, Nantes, 2017. < <i>A la rue, tous!</i> , exposition collective, Rue Paul Nizan, Nantes, 2017. < <i>Expectations</i> , exposition collective, Tour à plomb, Couëron, 2017. < <i>Ça plane pour moi</i> , commissariat de l'exposition, Médiathèque Diderot, Rezé, 2017.
2016	< <i>Upside Down</i> , résidence et exposition personnelle, Permis de Construire, Nantes, 2016. < <i>La fissure des timidités</i> , exposition collective avec le groupe de recherche Skene, ESBAMMM Montpellier, 2016.
2015	< <i>DNSEP</i> , exposition personnelle, ESBAMA, Montpellier, 2015. < <i>Mon corps est là</i> , exposition collective, Anacrouse, Montpellier, 2015. < <i>Trans-lucide</i> , exposition collective avec le groupe de recherche Skene, Musée Atger, Montpellier, 2015.
2014	< <i>Erasmus Kunts</i> , exposition collective, Kunstakademie de Münster, Allemagne, 2014. < <i>Presence without présence</i> , exposition collective avec le groupe de recherche Skene, CCN, Montpellier, 2014. < <i>I+I</i> , exposition collective avec l'ENSAM, ESBAMA, Montpellier, 2014. < <i>X</i> , exposition personnelle dans le cadre de Primetime, FRAC Languedoc-Roussillon, Montpellier, 2014.
2013	< <i>DNAP</i> , exposition personnelle, ESBAMA, Montpellier, 2013. < <i>Électrique ?</i> , exposition collective pour la Nocturne du Musée Fabre, Hôtel d'Espeyran, Montpellier, 2013. < <i>BUZZ#4</i> , exposition collective avec l'ENSAM, Galerie Aperto, Montpellier, 2013. < <i>Performances</i> , exposition collective, workshop avec Rachid Sayet et Cédric Torne, ESBAMA, Montpellier, 2013. < « <i>Sans titre</i> », exposition collective, workshop en entreprise, CapOmega, ESBAMA, Montpellier, 2013.

PUBLICATIONS

2015	< Uttaro Gael, <i>Mobilier nomade</i> , in <i>RDV10 Trans-lucide</i> , édition EPCC ESBAMA, 2015. Texte d'Emmanuel Latreille.
2014	< « <i>Rencontre : Arnaud des Pallières</i> », in <i>HS Arnaud des Pallières</i> , édition EPCC ESBAMA-LR Cinéma, 2015, pp. 6 à 16. < <i>RDV8 Cinéma – Maria Moutot-Arnaud des Pallières</i> , éditions EPCC ESBAMA, 2014, pp. 6 à 16. < Uttaro Gael, <i>[i]with birds/[i]</i> , in <i>RDV7 Presence without presence</i> , EPCC ESBAMA, 2014, pp. 32 à 33. Texte de Chantal Pontbriand.

CATALOGUES

2015	< <i>RDV10 Trans-lucide</i> , édition EPCC ESBAMA, 2015. Texte d'Emmanuel Latreille.
2014	< <i>YearBook 2013/2014</i> , catalogue d'expositions, 2014, Kunstakademie de Münster, Allemagne. < <i>RDV7 Presence without presence</i> , édition EPCC ESBAMA, 2014. Texte de Chantal Pontbriand. < <i>Science, fiction, culture et capital +1</i> , édition EPCC ESBAMA, 2014. Michael Sellam : Science, fiction, culture et capital.

LETTRE DE MOTIVATION

Madame, Monsieur,

Je sou mets par la présente ma candidature pour l'obtention d'un espace de travail à MilleFeuilles. En effet, en tant qu'artiste plasticien diplômé des Beaux-Arts de Montpellier en 2015, je suis à la recherche d'un atelier qui me permettra une plus grande autonomie dans ma pratique.

Depuis mon arrivée à Nantes en 2015, j'ai eu l'occasion de collaborer autour de projets d'expositions et de création avec plusieurs artistes nantais. J'ai notamment bénéficié de l'espace de MilleFeuilles en mai 2017 pour la production d'une pièce. J'ai également bénéficié de cet espace pour la présentation de l'exposition *À 5mm près à 3mm d'écart* en juin 2017 invité par l'un des résidents de MilleFeuilles.

En tant que plasticien je réalise des installations où peuvent se côtoyer sculptures, peintures, dessins, performances et vidéos. Je réalise un travail s'intéressant au périmètre de l'œuvre d'art et en quoi celui-ci s'étend en relation avec le public. En somme, je mets en exergue l'aspect très théâtral des œuvres d'art.

J'aime diversifier mes rapports aux pratiques culturelles, c'est pourquoi j'ai eu l'occasion d'être commissaire de l'exposition *Ça plane pour moi* à la médiathèque Diderot de Rezé. J'ai aussi cofondé début 2018 l'association FRITURE dont la mission s'engage à la diffusion et à la valorisation de travaux d'artistes émergents par l'organisation d'événements culturels, d'expositions, et d'une collection virtuelle à diffuser. C'est également grâce à mon implication en tant que médiateur culturel (FRAC, VAN, MUMO) que je consolide des relations et un réseau dans le milieu de la culture nantaise.

A travers cet espace, j'espère appuyer ma présence en tant qu'artiste sur Nantes, ce qui m'aidera à être reconnu par mes pairs et ainsi pouvoir collaborer à l'émergence de nouveaux projets. Je serai à l'écoute des pratiques artistiques des autres résidents afin de valoriser leurs productions grâce au réseau de mes partenaires en région nantaise et montpelliéraine. La proximité d'ateliers de réalisation bois et céramique sera une aubaine car j'entends me former aux outils qui seront à ma disposition.

En attendant votre réponse, je vous souhaite mes meilleures salutations.

UTTARO Gael.

Diplômé d'un DNSEP des Beaux-Arts de Montpellier, j'ai une pratique transversale qui s'articule autour d'installations plastiques où peuvent coexister des volumes, des dessins, des peintures, des performances. La forme de l'installation permet une unité perméable où se complètent ces différents supports et ce qui me permet de régulièrement repenser la forme de mon travail.

J'aime considérer que l'image est une illusion. Pourtant loin d'être simplement illusoire, elle est comme l'arbre qui cache la forêt. L'illusion n'est pas anodine, pour exister en tant que telle, elle doit être maintenue par une série de dispositifs et de structures, qui, par principe sont cachées au regardeur pour donner l'impression de sa réalité. Sorte de prestidigitation que ma recherche ne cesse de révéler.

Si la peinture, l'image et plus largement l'art, sont des lieux d'illusions, ma recherche tend à rendre ces espaces plus accessibles, un peu plus concrets. Le spectateur est convoqué par différents moyens à être plus conscient de ce qu'il voit. Soit par la possibilité d'investir l'espace de l'œuvre ou d'agir sur celle-ci en la manipulant, soit en ayant un rôle dans le processus créatif.

Souvent conçu dans un contexte ou pour un lieu particulier, mon travail se veut sans attaches. Un grand nombre de mes pièces sont réactivées ailleurs, parfois même légèrement différentes. Elles convoquent d'une manière plus ou moins évidente la notion de déplacement et de modularité.

J'opère des glissements entre les images et leurs dispositifs par lesquels les pratiques se reflètent et s'interrogent, sorte de retour permanent sur elles-mêmes, qui me permet d'en considérer leurs limites et leurs ouvertures.

Gael UTTARO, *Cockpit glasses*,
 installation vidéo, contreplaqué, casque VR, 145x60x50 cm, vidéo 6 mn, 2017.

La pièce *Cockpit Glasses* réalisée à l'occasion d'un événement rue Paul Nizan à Nantes, promet l'expérience d'une immersion dans ce qui s'apparente à un jeu d'arcade. Le dispositif technique léger est conçu pour se déployer quasi instantanément dans l'espace public. Un casque de réalité virtuelle sommaire est mis à disposition du spectateur.

Le film est présenté en caméra subjective propose de suivre Jeremy, un jeune pilote de monomoteurs lors de vols. La vidéo est accompagnée d'un commentaire enregistré lors d'un exercice d'entraînement au sol. Ce type d'exercice, courant chez les jeunes pilotes en instruction, imagine et met en situation des contextes de pannes. Le jeune pilote déroule à vive voix et en gestes la procédure équivalente.

Cette vidéo, en alternant des images vues du ciel en regard d'un exercice de panne moteur avec préparation à l'impact, crée un décalage entre ce que la vidéo montre et ce qu'elle dit.

L'installation se joue d'être une sorte de simulateur de vol alors que parallèlement le pilote utilise la simulation, pour se projeter dans un autre espace et dans d'autres conditions, de sorte que l'imagination et l'invention deviennent des moyens d'apprentissage.

Cockpit Glasses, par le mode de l'interactivité, détermine un regardeur, plus acteur que spectateur.

<https://youtu.be/BefueKmilgU>

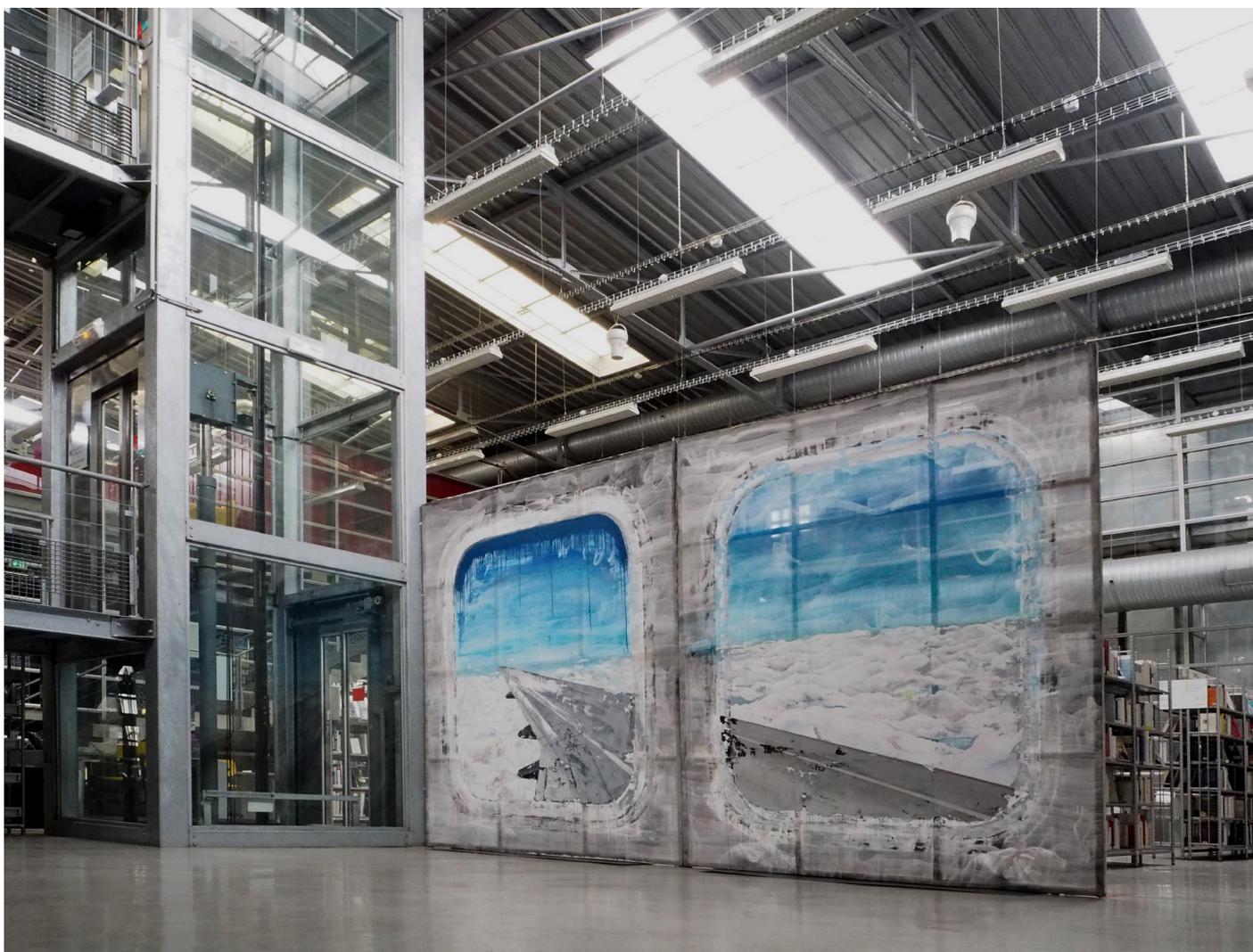

Gael UTTARO, *Die Ganze Welt in einem Quadrat*,
installation, 700 cubes 4x4 cm en hêtre lasurés, 125x75 cm, 2017.

Notre représentation du monde passe aujourd'hui par le filtre du numérique et réduit chaque image à son élément emblématique, le pixel. La pièce *Die Ganze Welt in einem Quadrat* (Le monde entier dans un carré) fait écho à une recherche plastique menée lors d'un séjour en Allemagne. A la suite d'observations et d'intuitions plastiques, une collection et un répertoire d'images ou d'objets faisant référence à la forme carrée est produit.

L'exposition *A 5 min près a 3mm d'écart* à MilleFeuilles et l'occasion de donner une continuité à cette recherche, un tapis aux motifs floraux devient un moyen d'expérimentation plastique, le périmètre du tapis faisant écho à l'espace plus grand du jardin. Il est qualifié selon Michel Foucault de « sorte d'hétérotopie heureuse et universalisante ».

Fragmenté et augmenté en 700 cubes de bois peints, ce périmètre devient un prétexte à l'invention de formes architecturales géométriques et utopiques tout en permettant l'expérience concrète du public. Par le jeu, l'espace de l'œuvre devient une utopie à expérimenter.

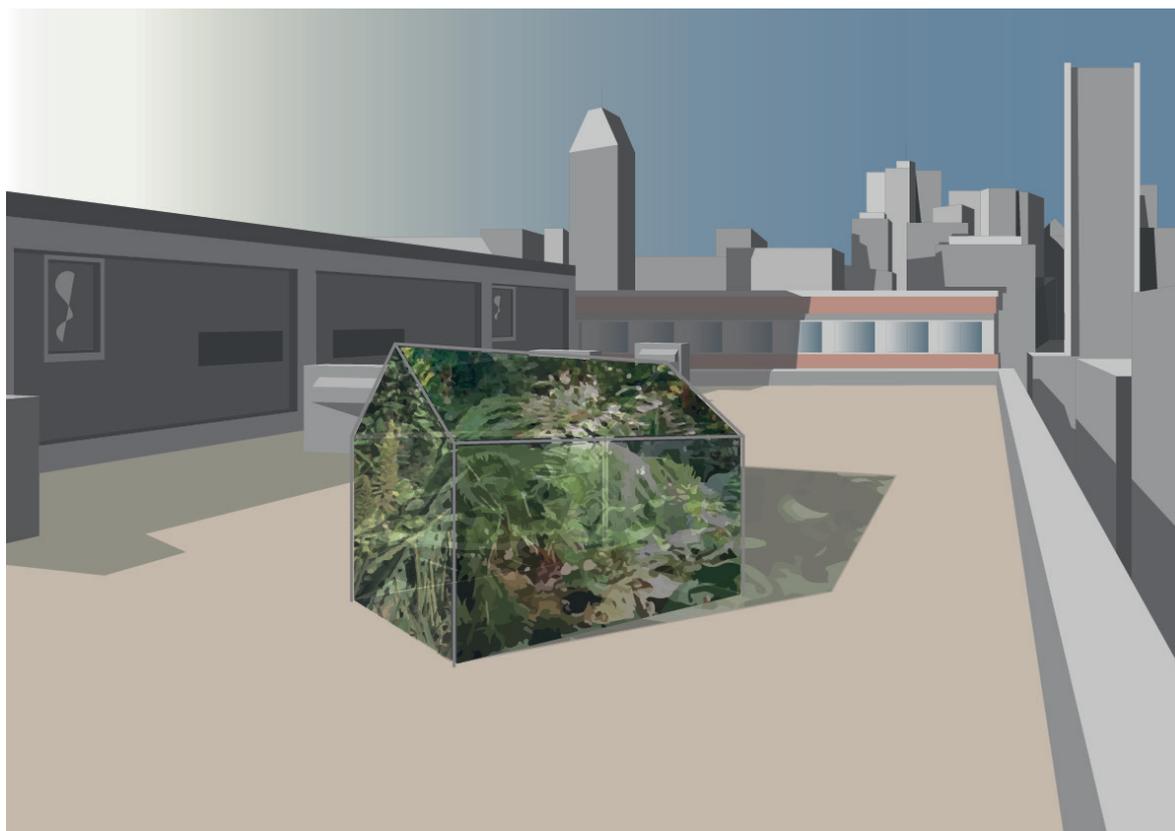
Gael UTTARO, *Turbulence*,
peinture acrylique sur étamine de coton, 520*300 cm, 2015-2017

Montrée à l'occasion de l'exposition *Ça plane pour moi*, cette peinture représente l'aile d'un avion vue depuis l'intérieur de l'appareil. La toile peinte subit un traitement d'eau à haute pression qui abîme sa surface et tend à la rendre transparente. Daniel Buren dans ses *Écrits*, insiste sur le fait qu'une peinture oblitère plusieurs niveaux «structurels d'une œuvre» et s'impose comme une illusion, presque autoritaire. Cette peinture, en gagnant en transparence, dévoile la toile, la peinture et le châssis de manière simultanée. Chez Sigmar Polke, la transparence des textiles permettait de faire apparaître le châssis et jouait la superposition des images. L'arrière du tableau ouvrait une nouvelle dimension de la peinture. Dans mes peintures, le châssis affirme sa puissance en tant que décor, l'arrière du tableau est une coulisse par laquelle les spectateurs doivent entrer.

Plutôt que d'être «accrochée» au mur, cette peinture est une cloison. Le point de fuite, n'indique pas précisément un objet mais invite le spectateur à traverser l'œuvre, autant physiquement en l'immergeant dans le tableau, par la transparence, que conceptuellement, car ce tableau par sa forme, dévoile ses artifices.

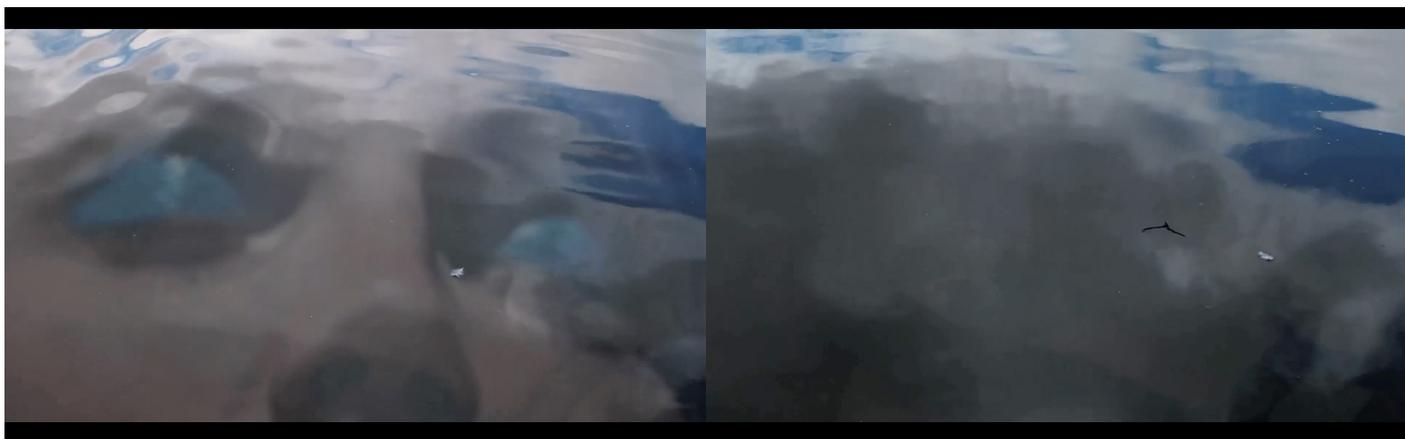
Gael UTTARO, *If it's for me and you, I wish I could build the best place to live*,
dessins vectoriels, 30*21 cm, 2016.

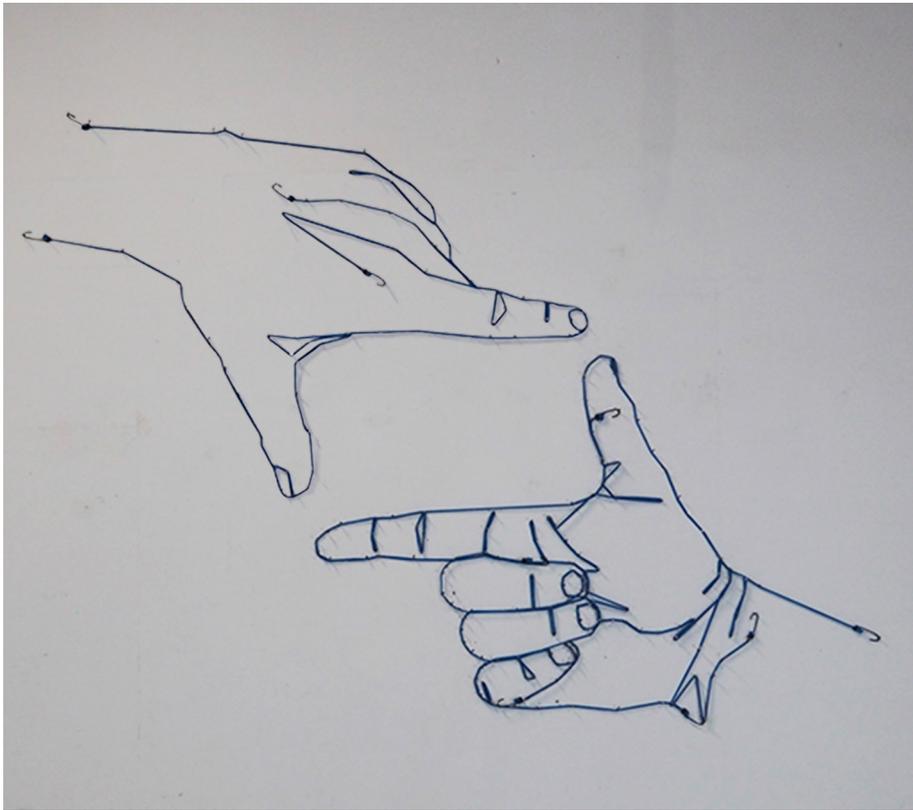
Des structures légères faites d'échafaudages, de bâches ou de panneaux de verres proposent une immersion dans des espaces picturaux utopiques et idéaux. Initialement imaginés comme des ateliers d'artistes déplaçables et spontanés, ces pièces s'implantent au sein de différents environnements propices à la création. Ces structures proposent des espaces alternatifs, sorte de refuges mentaux pouvant être associés aux formes des cabanes. Le spectateur peut être immergé totalement dans un espace pictural. Picturalité dont les caractéristiques sont d'être sans frontières, indéfinies, intangibles et illimitées.

UTTARO Gael, *Cry me a river*,
boucle vidéo, 02:40 min, 2016

UTTARO Gael, *Zoom out* (à gauche) / *Odysseus* (à droite)
tendeurs, clous, dimensions variables, 2016 / 2015

Ce wall-drawing dont le dessin représente deux mains dessinant un rectangle, génère un effet de zoom dans une partie du mur, qui peut s'apparenter au cadre d'une feuille. Libéré de la contrainte du cadre, le dessin en pointe son absence sous la forme d'une mise en abyme. Ce wall-drawing agit comme un mouvement de recul, à l'extérieur de la feuille.

Ces wall-drawings sont avant tout des objets, l'utilisation du tendeur invite à une réflexion autour de la ligne et de sa tension, il en est une réalisation physique. Faisant suite aux questions plastiques posées par le mouvement Supports/Surfaces sur la peinture, il s'agit d'en faire une transposition au dessin et de libérer la ligne, de l'outil et de son support. C'est un dessin qui est à la fois son outil et son sujet, comme si le crayon et ce qu'il dessine avaient fusionné.

UTTARO Gael, *Musée nomade*,
OSB, médium, verre et céramiques, 70*90*30cm, 2015

Cette pièce a été réalisée et présentée dans le cadre du groupe de recherche *Skene* lors de l'exposition *Trans-lucide* au musée Atger qui regroupe à la fois un espace d'archives de dessins consultables (17-18e siècle) ainsi qu'un espace d'exposition.

Ma pièce, « petit musée portatif », est un meuble construit sur la base de ces deux caractéristiques. Il réactive, présente et archive un ensemble de céramiques émaillées (réalisées à partir de dessins) qui prennent la forme de polaroids. La présentation de cette pièce est modulable car il est possible de voir les céramiques dans l'intégralité, ou par paires.

Ces images présentent des analogies picturales évoquant un aller-retour entre la France et l'Allemagne, alors que ce meuble rejoue le dispositif de présentation d'Atger, tout en gardant l'esprit du voyage et du déplacement.

UTTARO Gael, *Stolen Roses*,
caisses à bières, bouteilles vides, roses de jardins, dimensions variables, 2014

Installation présentée à l'occasion de l'exposition *Erasmus Kunts* à la Kunstakademie de Münster. Cette installation répond à un protocole qui relie la France à l'Allemagne. Une annonce a été postée sur les réseaux sociaux à mes relations. Celle-ci demandait de choisir entre quatre couleurs: jaune, blanc, rose et rouge. 78 personnes ont répondu à l'appel.

Pour chaque couleur donnée, une rose a été subtilisée dans les jardins et rues de la ville. Ainsi, une gerbe de roses fût offerte au public allemand lors de l'exposition. Les roses, disposées dans des bouteilles, étaient emportées par le public comme autant de petits bouquets.

En lien avec le texte *Hétérotopies* de Michel Foucault, cette «sculpture» jouait le rôle d'un jardin suspendu, d'un espace de partage où communiquaient deux pays à la fois, à distance et dans la bienveillance.

UTTARO Gael, *Mur*,
parpaings, peinture, 100*200cm (dimensions variables), 2014

Mur fût exposé au Frac Languedoc-Roussillon à l'occasion de *Primetime*. Cette pièce est un wall-painting autonome, transportable, repositionnable et extensible qui se propose comme une alternative aux murs d'institutions. La peinture et son support ont fusionné. Le choix du motif fût sélectionné d'après les goûts des usagers des réseaux sociaux.

UTTARO Gael, *Stage Drawings*
8 dessins, techniques mixtes, 31*24 cm, 2013

Cette série de dessins explore un espace scénique à la manière d'un schéma d'assemblage et propose la lecture simultanée, en vue éclatée, des différents dispositifs qui participent à l'illusion du spectacle. Décors, structures légères, couleurs, mais aussi éclairages, dispositifs de captations, sont autant de focus sur des outils, qui parlent aussi du point de vue de l'œil et file la métaphore de la composition.