

LUCAS JARDIN
WILLIAM WEGMAN
26.11.2021 - 15.01.2022

FR (English and Dutch below)

La peinture murale d'une longueur de 10 mètres réalisée in situ par Lucas Jardin pour cette exposition à CCINQ, se fonde sur une enquête portant sur l'association entre les couleurs, les émotions et leurs propriétés.

En Allemagne, 2000 participants ont été interrogés sur leurs couleurs préférées et moins aimées, sur leurs effets multiples et variés, ainsi que sur les couleurs caractéristiques de certaines émotions. Ont été ainsi répertoriés 160 émotions et effets divers, de l'amour à la haine, de l'optimisme à la tristesse, de l'élégance à la laideur, de la modernité à l'obsolescence.

Pour Eva Heller, sociologue et psychologue qui a dirigé cette recherche, les résultats de l'étude, « Psychologie de la couleur, effets et symbolique », révèlent que les combinaisons entre couleurs et émotions ne sont ni le fruit du hasard ni affaire de goût, mais sont fondées sur des expériences communes, profondément ancrées dans le langage et la pensée. Cette étude tenterait à prouver que la couleur et ses accords chromatiques (car les couleurs ne sont jamais vues seules) ont toujours une signification. Et que l'effet des couleurs est déterminé par le contexte dans lequel elles sont perçues.

Pour cette installation immersive, Lucas Jardin a choisi un accord chromatique de cinq bandes de couleurs, répertorié dans cette étude comme « individualiste ». Elle se compose de violet à 22%, d'argent à 15%, de jaune à 12%, d'orange et de noir à 10%.

Dans « Two Dogs and Ball », courte vidéo réalisée en 1972 par William Wegman, deux chiens, Man Ray et Hooka, dans une pièce sombre, suivent attentivement des yeux quelque chose hors-champ.

Les deux chiens semblent sous emprise et ne plus être au contrôle de leurs mouvements, comme hypnotisés, ils suivent en chœur de haut en bas et de droite à gauche quelque chose qui leur enlève tout libre arbitre. Wegman est un artiste américain qui a débuté sa carrière dans les années septante et qui est surtout connu pour les portraits de ses chiens Weimaraner à qui il fait porter des costumes ou différents accessoires reprenant des situations qui n'appartiennent qu'à notre espèce. Il joue avec ses chiens pour mieux se jouer de ses congénères, de leurs codes et de leurs travers.

Ce « jeu » repose ici principalement sur une forme d'empathie envers le dominé, mais pas seulement. C'est aussi une réflexion sur l'humain, son conditionnement social et une tentative de comprendre à quoi « jouent » ses semblables. Il s'agit bien ici de jeu où les rôles que ces chiens incarnent révèlent leur présence à la fois individuelle et collective.

Par ailleurs, dans ces rapports à l'individualisme et au collectif, on pourrait se poser la question de ce à quoi joue l'artiste dans tout ça ? Est-ce un individu au service du collectif ? Ou encore, quel est le rôle de l'art dans la société ? L'art a-t-il vraiment un rôle à jouer ? Est-ce que le collectif est en droit d'attendre une utilité de l'individu-artiste ? Une implication qui justifierait un rôle ? Une existence ? Une valeur ajoutée ? Voire une économie ? Une réussite et une reconnaissance par le mérite ?

Pour Proust, l'art n'a pas vocation de transmettre des « messages » mais de saisir des impressions où se révèle la réalité profonde du monde. Alors devrions-nous nous demander dans quel monde nous vivons ? Dans un monde érigeant l'individualisme en valeur primordiale ? Dans un leurre de collectif ? Le nationalisme n'est-il pas un bel exemple du sentiment fort

d'appartenance à un groupe dont en réalité on ne connaît pas les membres ? Une appartenance à un collectif « hors-champ » ? Et qui nous domine ?

Dans l'étude sociologique de la culture de Darbel et Bourdieu il est dit que l'amour de l'art est une marque de l'élection, séparant comme par une barrière invisible et infranchissable ceux qui en sont touchés de ceux qui n'ont pas reçu cette grâce.

Que la véritable fonction du musée est de renforcer chez les uns le sentiment d'appartenance, et chez les autres le sentiment de l'exclusion. Gramsci déjà s'interrogeait sur l'établissement de systèmes de dominations par la culture. Pour lui, l'hégémonie est une forme de domination fondée sur « la combinaison de la force et du consentement qui s'équilibrent de façon variable ». Elle doit être distinguée de la dictature et du despotisme, régimes dans lesquels la contrainte prévaut et s'applique arbitrairement sans norme régulatrice. L'essentiel de son concept repose sur cette idée de consentement, d'une participation consciente et volontaire des dominés à leur domination.

Cependant, l'œuvre d'art singulière peut-être une tension féconde qui tire l'individuel vers le commun de l'expérience partagée. La singularité de l'art trouve alors une capacité à unir individu et collectif dans l'expérience enrichie d'un monde partagé.

En conclusion, citons Philippe Dagen : « L'art est la voix de celui qui affirme qu'il est ici, seul, tel qu'il ne puisse être confondu avec personne et qui, par son imprudence, donne aux autres la force de dire qu'ils ne se laisseront pas absorber, eux non plus. »

Patrick Carpentier

NL

De 10 meter lange muurschildering die Lucas Jardin in situ maakte voor deze tentoonstelling in CCINQ is gebaseerd op een onderzoek naar de associatie tussen kleuren, emoties en hun eigenschappen.

In Duitsland werden 2.000 deelnemers gevraagd naar hun favoriete en minder geliefde kleuren, de veelzijdige effecten ervan, en de kenmerkende kleuren van bepaalde emoties. Zo werden er in de studie 160 verschillende emoties en effecten opgesomd: van liefde tot haat, van optimisme tot droevigheid, van elegantie tot lelijkheid, van het moderne tot het voorbijgestreefde. Voor Eva Heller, de socioloog en psycholoog die het onderzoek leidde, onthullen de resultaten van de studie ("Psychologie van kleur, effecten en symboliek") dat de combinaties tussen kleuren en emoties niet willekeurig of een kwestie van smaak zijn, maar gemeenschappelijke ervaringen weerspiegelen, diep geworteld in taal en denken. Deze studie tracht te bewijzen dat kleur en haar chromatische schikkingen (want kleuren worden nooit alleen beschouwen) altijd een betekenis hebben. En dat de effecten van kleuren worden bepaald door de context waarin wij ze waarnemen.

Voor deze immersieve installatie koos Lucas Jardin een chromatisch akkoord van vijf kleurbanden, die in de studie als "individualistisch" werden aangeduid. Het bestaat uit 22% violet, 15% zilver, 12% geel, 10% oranje en 10% zwart.

In "Two Dogs and Ball", een korte video van William Wegman uit 1972, volgen twee honden, Man Ray en Hooka, in een verduisterde kamer aandachtig iets met hun ogen dat buiten beeld beweegt. De twee honden lijken betoverd en geen controle meer over hun bewegingen te hebben, alsof ze gehypnotiseerd zijn. Ze volgen tegelijk, op en neer en van rechts naar links, iets dat hun de vrije wil ontnemt. Wegman is een Amerikaanse kunstenaar die zijn carrière in de jaren '70 begon, en vooral bekend is om de portretten van zijn Weimaraner honden, waarbij de honden kostuums of verschillende accessoires dragen die situaties uitbeelden die typisch van onze soort zijn. Door met zijn honden te spelen, speelt hij met de codes en de gebreken van zijn soortgenoten.

Dit "spel" hangt niet alleen af van een vorm van empathie voor de onderdrukte. Het is ook een bezinning op de sociale gesteldheid van de mens en een poging om de manier van "spelen" van de medemens te begrijpen. Dit is een spel waarin de honden, via de rollen die ze spelen, hun individuele en collectieve aanwezigheid aanduiden.

Binnen deze verhoudingen tussen het individualisme en het collectief, kunnen we ons afvragen wat de rol van de kunstenaar mag zijn. Is het een individu ten dienste van het collectief? Welke rol speelt kunst in de maatschappij? Heeft kunst echt een rol te spelen? Mag het collectief iets nuttigs verwachten van de individuele kunstenaar? Een betrokkenheid die een rol zou rechtvaardigen? Een bestaan? Een toegevoegde waarde? Of zelfs een economie? Succes en erkenning door verdienste?

Voor Proust is kunst niet bedoeld om een "boodschap" over te brengen, maar om indrukken vast te leggen die de diepere werkelijkheid van de wereld onthullen. Moeten we ons dan afvragen in wat voor wereld we leven? In een wereld waar individualisme de belangrijkste waarde is? Een wereld die een vals gevoel van collectiviteit uitlokt? Is het nationalisme niet een goed voorbeeld van het gevoel tot een groep te behoren, zonder dat we de leden van die groep echt kennen? Het behoren tot een collectief dat zich "buiten beeld" beweegt – en ons onderdrukt?

In de cultuursociologische studie van Darbel en Bourdieu wordt gezegd dat de liefde voor de kunst een teken van uitverkiezing is, een teken dat als een onzichtbare en onbegaanbare barrière degenen die erdoor worden geraakt scheidt van degenen die deze genade niet hebben ontvangen. Dat de echte functie van het museum is om bij sommigen het gevoel van saamhorigheid te versterken, en bij anderen het gevoel van uitsluiting. Gramsci had al vraagtekens bij de totstandkoming van systemen van onderdrukking via de cultuur. Voor hem is hegemonie een vorm van overheersing die gebaseerd is op "een combinatie van kracht en instemming die op verschillende manieren in evenwicht zijn". Het moet worden onderscheiden van dictatuur en despotisme, waarin dwang de overhand heeft en willekeurig wordt toegepast zonder regulerende norm. Zijn concept is vooral gebaseerd op het idee van instemming, van een bewuste en vrijwillige deelname van de onderdrukten aan hun onderdrukking.

Het afzonderlijke kunstwerk kan echter een vruchtbare spanning vormen die het individu naar de gemeenschappelijkheid van een gedeelde ervaring trekt. De eigenheid van de kunst biedt het vermogen om het individu en het collectief te verenigen in de verrijkte ervaring van een gedeelde wereld.

Laten we tot slot Philippe Dagen citeren: "Kunst is de stem van degene die bevestigt dat hij hier is, alleen, zo dat hij met niemand anders te verwarren is, en die door zijn onvoorzichtigheid anderen de kracht geeft om te zeggen dat ook zij zich niet laten opslokken."

Patrick Carpentier

EN

The 10-metre long mural created in situ by Lucas Jardin for this exhibition at CCINQ is based on a survey about the relationship between colours, emotions, and their respective characteristics.

In Germany, 2000 participants were asked about their favourite and least favourite colours, their many and varied effects, and the colours which are associated with certain emotions. The study listed 160 different feelings and effects, from love to hate, from optimism to sadness, from elegance to ugliness, from modernity to obsolescence.

According to Eva Heller—the sociologist and psychologist who led the study entitled "Psychology of Colour, Effects and Symbolism"—the results reveal that the combinations between colours and

emotions are neither random nor a matter of taste, but are based on common experiences, and are deeply rooted in language and thought. The study attempted to prove that colour and chromatic combinations (as colours are never seen alone) always have a meaning, and that their effect is determined by the context in which they are perceived.

For this immersive installation, Lucas Jardin chose a chromatic arrangement consisting of five stripes whose colour characteristic was listed in the study as "individualistic". It consists of 22% violet, 15% silver, 12% yellow, 10% orange and 10% black.

In William Wegman's short video "Two Dogs & Ball" (1973), two dogs named Man Ray and Hooka sit in a darkened room and attentively follow something outside of the frame with their gaze. The dogs seem to be under a spell, no longer in control of their movements, as if hypnotised. They simultaneously move their heads: up and down, from right to left, transfixed by something that seems to have stripped them of all free will. Wegman is an American artist who began his career in the 1970s and is best known for his portraits of his Weimaraner dogs, which he dressed up in costumes or accessories, staging them in inherently human situations. He played with his dogs in order to make fun of his own species, of our codes, and foibles.

This "game" is mainly based on a form of empathy towards the dominated dogs, but not only. The work also questions humans and their social conditioning, and attempts to understand what game we as human beings are "playing" at. The roles played by the dogs reveal both their individual and collective presence.

So, now might be the right moment to ask ourselves what the artist's role is in all this, regarding relationships between individualism and the collective? Are artists individuals at the service of the collective? Or, put differently: what is the role of art in society? Does art really have a role to play? Is the collective entitled to expect usefulness from the artist as an individual? A form of responsibility that would constitute a proper role? A reason to exist? An added value? Or even an economy? Success and recognition through merit?

For Proust, art is not meant to convey "messages" but to capture impressions that reveal the world's deepest realities. In light of this, should we ask ourselves what kind of world we live in? In a world where individualism is the main concern? In a delusion regarding the collective? Isn't nationalism a good example of a strong feeling of belonging to a group whose members are not actually known to one another? Belonging to a collective that isn't visible within the frame, yet that dominates us?

In Darbel and Bourdieu's sociological study of culture it is said that the love of art is a mark of the elect, separating as if by an invisible and unbreakable barrier those who are touched by art from those who have not received such a privilege. The real function of the museum is thus to reinforce in some people a feeling of belonging, and in others a feeling of exclusion. Gramsci already questioned the establishment of systems of domination through culture. For him, hegemony is a form of domination based on the "combination and balance of consent and coercion". Hegemony is to be distinguished from dictatorship and despotism, regimes in which coercion prevails and is applied arbitrarily without a regulating body. The essence of his concept is based on this idea of consent, of a conscious and voluntary participation of the dominated in their domination.

However, a work of art can create a fruitful tension that draws the individual towards the common ground of shared experience. The unique nature of art then acts as a means to unite both individual and collective in the rich experience of a shared world.

Let's conclude with a quote from Philippe Dagen: "Art is the voice of those who affirm they are here, alone, in such a way that they cannot be confused with anyone else and who, by their foolhardiness, give others the strength to say that they will not let themselves be absorbed either."

Patrick Carpentier