FRANCK CAZENAVE

PORTFOLIO 020

Sélection de travaux récents + sélection d'archives

franck-cazenave.com

insta: @franckcazenave

statement + bio + cv

https://franck-cazenave.com/about/statement-and-biography.html

-/- AT THE FRONT ROW 020

Peintures et dessins (sélection - série en cours)

En 2020 la série de peintures AT THE FRONT ROW inaugure le cycle de nouvelles recherches "-/-" qui se caractérise par un nouveau traitement plus radical de l'espace pictural induisant un partage - entre césure et frontière - de la surface de la toile, mis en scène de différentes manières selon les œuvres (par le motif ou par la matérialité ou...).

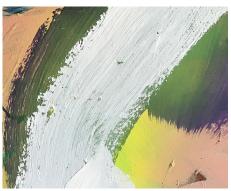
Le "geste oblique" expérimente en lui-même une troisième hypothèse, un équilibre - un ressac - un vide (voir plus bas) face à une analyse trop manichéenne de l'espace (ou de la vie). Cette division diagonale produit un effet de tension - aussi admise comme métaphore des peurs humaines devant le visible et l'invisible, le pensable et l'impensable, le réel et le virtuel, le rassurant et l'effrayant - et pourtant ces toiles agissent comme des espaces de méditation, des supports de réévaluation de nos certitudes, des avertissements subtils portés par l'intensité d'un silence qui serait celui d'avant ou d'après l'orage.

2=3, 3=1. Le regardeur y trouvera l'évocation involontaire d'une trinité, ou la référence plus réaliste au Vide médian, Vide primordial de la pensée taoïste (cf. F.Cheng). Ce système ternaire, donc unitaire, plutôt que binaire, est une suite logique de l'exploration des rapports "humainespace-temps", "ou corps-esprit-âme" chers à l'artiste.

-/- AT THE FRONT ROW 9 La radiation douce, presque. Acrylique, pigments, pastels à l'huile, et spray sur toile 114x162cm - Avril 020

Détails

-/- AT THE FRONT ROW 6 Libation aux deux rochers (patella) Acrylique, huile, pastels à l'huile, et spray sur toile 114x162cm - Avril 020

Détails

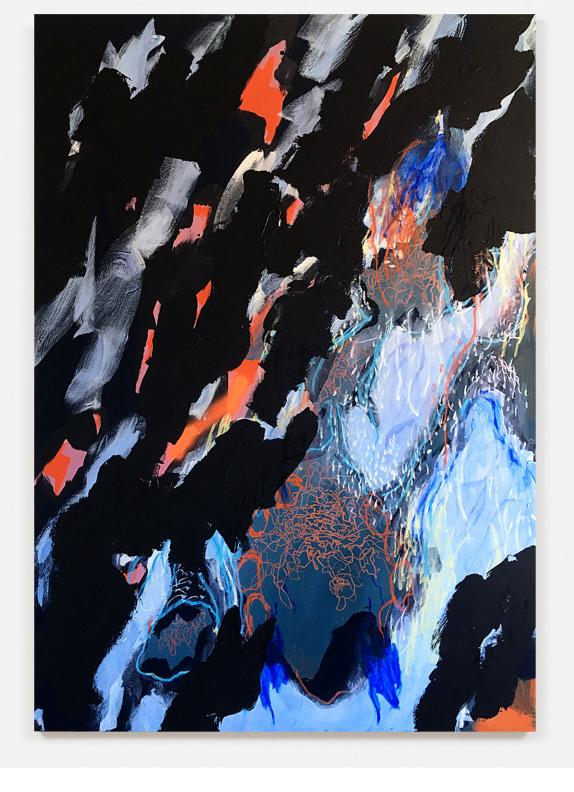

-/- AT THE FRONT ROW 5 La nuit, par beau temps. Acrylique, huiles, pastels à l'huile, et spray sur toile 97x146cm - Mars 020

Détails

-/- AT THE FRONT ROW 8 La geste des vrais bandits. Tragique. Acrylique et spray sur toile 97x146cm - April 020

Détails

-/- AT THE FRONT ROW 8 La geste des vrais bandits. Tragique. Acrylique, pigments encres, et spray sur toile 97x146cm - Avril 020

Détails

APIRILAREN2637

Peintures (sélection)

Apirilaren2637* tente la médiatisation d'une mémoire "active" par une représentation confrontant histoire intime et Histoire collective. Quelles traces d'un passé dramatique subsistent en soi comme dans la conscience collective ?

Le travail s'affranchit d'une ambition narrative et propose un paysage mental, une zone picturale, examinant la cohabitation et l'inter-relationalité de surfaces (pensées) sombres et lumineuses. Le vocabulaire visuel est évocateur : le support (les draps de l'artiste et de ses proches) alerte sur ce temps de sommeil actif qui "reconfigure" un état de conscience entre peurs anciennes et nouvelles aspirations, le spray, lui, fait référence aux graffitis revendicatifs des années "ETA-GAL", il agit à la fois comme signal, rappel de l'Histoire, et comme alarme témoignant de la fragilité de la paix.

*Apririlaren2637 est une référence à Gernika, le 26 Avril 1937 (Apirilaren: Avril en Basque), le premier bombardement d'une population civile, avant Dresde, Nagasaki, Hiroshima, et tant d'autres depuis, en Syrie et ailleurs...

Détails

APIRILAREN2637-3 2019 - 300x235cm Acrylique, pastels à l'huile, mine de plomb et spray sur draps

Détails

APIRILAREN2637-4 270x165cm Acrylique, pastels à l'huile, mine de plomb et spray sur draps

IZAN HADI

Peintures et dessins (sélection, 159 dessins et peintures 2017 > 2019)

L'ensemble "IZAN HADI" interroge le principe ternaire de nos identités (corps, esprit, âme) - en particulier la place de l'âme - dans une approche contemporaine du portrait, une ontologie renouvelée invitant à la réinvention de soi avant l'avénement de l'intelligence artificielle et de l'élevage humain. Regroupant 159 dessins et peintures réalisés entre 2017 et 2019, "IZAN HADI" est constitué de 8 séries. Chacune est une nouvelle pulsation, une digression, plastique, émotionnelle, ayant sa propre symbolique, sa propre dynamique. Un motif récurrent - signifiant moins le même que le différent - agit comme surface ou limite et comme territoire de pensées, le "signe" évoquant icône, camée, visage, masque, cellule, graine, cœur...

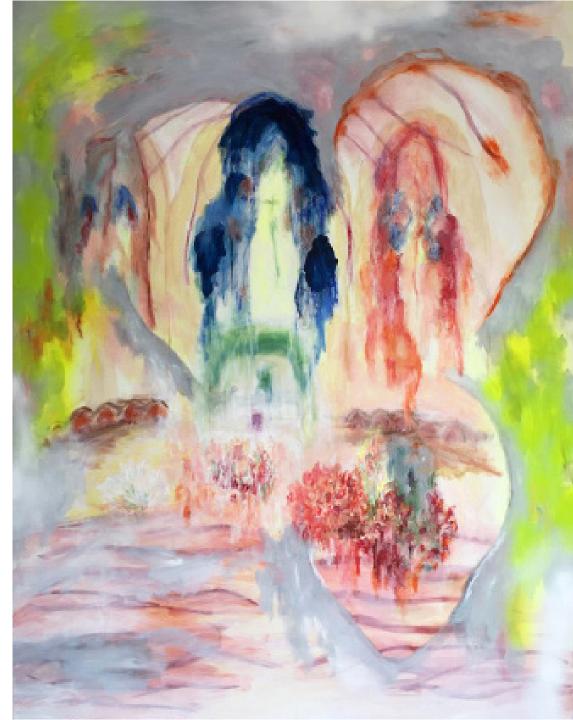

*"Izan Hadi" est une expression basque utilisée pour se dire "au revoir" et signifiant à peu près "deviens ce que tu dois devenir".

LES UNIQUES 11x 50x65cm chaque - 2017 - Acrylique sur papier, papier découpé.

TRINITAS 1 2019 - 114x146cm Acrylique, huile, pastels à l'huile et spray sur toile

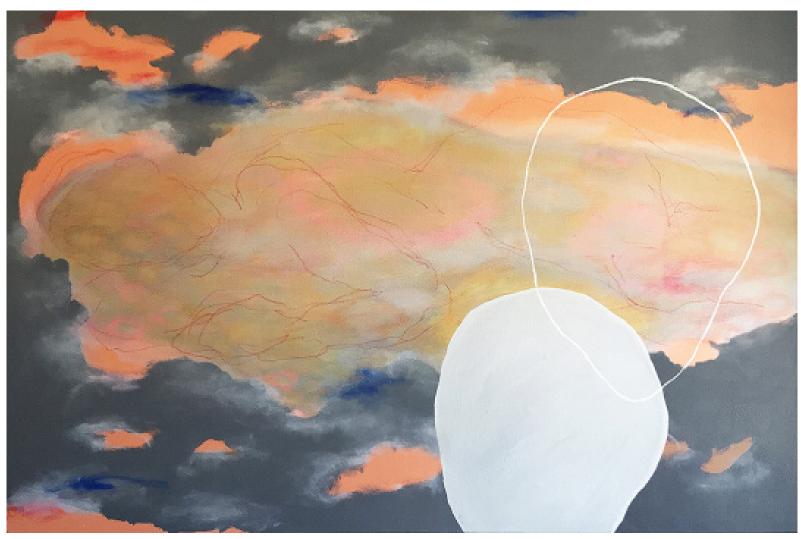

LES EMPYRÉES 3 - 2019 Acrylique, pastels à l'huile, crayon sur toile - 146x97cm

LES PETITS PAPIERS

Peintures (sélection, série de 15)

Des papiers voués à la disparition (essuie-tout, atelier) sont "ré-activés" par une série d'actions simples, méthodiques et économes (déplier, étirer, coller...) opérant un passage de la troisième dimension à la dimension plan. L'addition du dessin appuyé sur la reconstitution au crayon de certaines couleurs transforme le collage des deux interfaces en un assemblage incertain qui complexifie le rapport intériorité/extériorité et réévalue la fonction plastique du contour, induisant une tension spéculative sur les relations entre les surfaces. Chaque œuvre est un objet autonome comme l'élément d'un ensemble. Le potentiel plastique de ces "petits papiers" semble s'étendre à l'infini (série toujours en cours) permettant des accords à la fois tendus et harmoniques. L'appropriation n'a pas ici pour finalité d'émettre un commentaire sur la matière source mais d'interroger l'observation sur cette matière à une époque où tout se déréalise. Du fait de leur "transplantation", de leur structure et de leur histoire, les papiers revêtent un aspect mélancolique rappelant la nature morte, et donnent une impression de matière organique.

LES PETITS PAPIERS - 4/15 2017 - 65x50cm chaque papier, acrylique, crayon collage sur papier

NOUS SOMMES DES ÎLES

Peintures - installations (sélection)

Chaque installation, met en regard une œuvre sur toile et un (ou plusieurs) galet(s) comme un paysage favorisant la méditation. Les peintures suivent un protocole systématique : elle débutent par un autoportrait vertical et se poursuivent par une variété d'opérations à l'horizontale. Une succession de couches où plusieurs dilutions permettent "d'animer" les tonalités de l'encre, puis des recouvrements successifs de peinture qui émondent le récit graphique et font apparaître des motifs entre vue satellitaire et microscopie cellulaire. Chaque tableau est une écriture, un récit, un faire puis un défaire de notre réel, dont le sombre révèle au final une présence lumineuse, presque électrique. Au sol, les galets sont verticalisés et parés de tissu : ils sont doublement sacralisés. Le temps soulignera leur mystérieuse permanence confrontant l'effacement des couleurs du tissu peint à leur impassibilité formelle.

encres, acrylique, crayon sur toile 146x114cm

NOUS SOMMES DES ÎLES 03 2016 + Galet et acrylique sur tissu, couture

Détails

ALTER-WATER

Images (sélection)

"ALTER-WATER" est un inventaire subjectif de différents états de l'eau, une production d'images constituées de prélèvements au réel dynamisés "a minima" par divers gestes agissant a priori ou a posteriori d'une prise de vue. Chaque série fige une forme de l'eau engendrée par un mouvement naturel: cette "réification augmentée" interroge la matérialité et la réalité de l'élément. Proposés sans contexte, chaque fragment visuels dissout la frontière entre connaissance et fantasme de l'eau.

ALTER-WATER fact1 (9 images) - 3/9 2017 - 38x25cm chaque Neige, encres, photographie.

ALTER-WATER fact1 (9 images) - 1/9 & 5/9 2017 - 38x25cm chaque Neige, encres, photographie.

CHÂTEAU D'OCÉAN

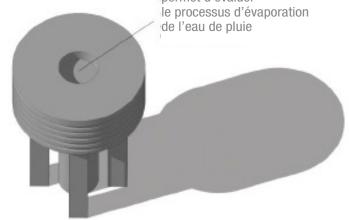
Sculpture, œuvre participative

Le "Château d'Océan" est érigé tel un archétype occidental de château d'eau, un surréel miniature autour duquel s'enroule le paysage de notre conscience collective en une nouvelle mémoire. Inversé, non-objectif, le nouveau rapport d'échelle dimensionne l'espace sensible en un symbolisme réévalué. Héritant d'une verticalité et d'une immunité édifiantes, l'eau de l'Océan est sacralisée en une poésie intelligible, préfigurant une nouvelle dynamique d'appréhension de l'individu : une narration de sa genèse anoblie d'écologie. Trésor d'une archéologie du futur découvert sur les gravats de notre mémoire, il témoignera peut-être des vestiges d'une vie terrestre.

> CHÂTEAU D'OCÉAN 2016 - h20cm-d14cm-p2,8kg Eau choisie par l'acquéreur Béton, fiole verre bleu cobalt 15ml

Chaque CdO est unique et fait à la main, (10 exemplaires disponibles)

RESPIRO

Live Act avec Alexandre Castres

RESPIRO respire pour voir invite la fonction respiratoire au cœur de sa proposition: une réalité éphémère, tel un souffle, entre danse, performance et installation. Manifestation physique impliquant intériorité du corps et élément vital extérieur -l'air-la respiration "sacralise" le corps comme interface absolu entre l'intellect et le monde. RESPIRO respire pour voir propose des situations physiques : des "images" fortes dont la puissance interroge le rapport à la vie, convoquant émotions et sentiments du public mieux que tous les mots.

RESPIRO, 2018
Danse, performance, installation
Durée : 35 minutes
Approx. 60 sculptures de terre, 3 peintures sur papier
+ tuyaux, cable, terreau,s acs plastiques, eau

Musique :
"Pendulum" Chloé
"Contain" Plastikman
"Berlin Babylon" Einstürzende Neubauten
"When you said goodbye" Jerry Arnold
"Somebody's story" Solomun

Photos: "première"

Festival Le Temps d'Aimer - September, 2018.

GRAN VOLCANO Eruption

Live Act avec Arman Melies

Deux chercheurs. Un musicien, guitares paysagistes aux contours abrasifs. Un plasticien, voyage hallucinatoire et transe méditative. GVE réunit Arman Melies et Franck Cazenave pour une proposition expérimentale mêlant musique et peinture. Les sons et les couleurs adviennent, s'influencent, se touchent. La lumière fond, révèle ou exalte. Apparition. Disparition. Instants de l'entre. Un moment unique, fragile, offert au public comme une invitation à l'abandon, au voyage, ou à la simple jouissance des sens.

GRAN VOLCANO Eruption depuis 2018

Durée : 55' (min.50 max. 65)

VIDEO TEASER LIVE https://youtu.be/eaxdHGVSHBU

> Video Stills Musée Historique Biarritz w/ Atabal Biarritz January, 2017

TALAYATMAC

Mixed media (extraits, en cours de production) > dossier complet sur demande

TALAYATMAC est un projet artistique qui ouvre des "fictions" nécessaires pour tenter de redéfinir les nouvelles limites du rapport à soi face aux mutations technologiques et sociologiques actuelles. Ce projet est une expérience basé sur l'échange préalable avec dix femmes* : Alexia Barrier, Marie Bastide, Peggy Bergeron, Sophie Geoffrion, Dune Lunel, Miren Pradier, Blandine Rinkel, Virginie Sassoon, Chloé Thévenin, et Virginie Tilmont. Le récit humain, artistique, de ces histoires dédoublées propose un processus de "réévaluation identitaire", une poétique des changements et des réinventions de soi. Interroger le miroir revient à interroger la question de frontière: l'image manquante est l'objet d'une quête entre réalité, imaginaire et rêverie, elle est peut être cette trace de nous-mêmes que l'on poursuit éperdument.

De ces expériences est né un corpus original de travail: chaque élément recueilli (écrit, photo, musique...) se range du côté de la fabrique des oeuvres, et du projet global en tant qu'oeuvre Chaque échange donne vie à une "mise en œuvre" extra-narrative et subjective par l'artiste, il en résulte neuf œuvres, neuf "dialogues" entre matière originale envoyée par l'invitée et matière conçue par l'artiste "en miroir": un déplacement du psychologique au symbolique qui renforce et éclaire la profondeur des expressions livrées.

Take A Look At Yourself And Then Make A Change

ALEXIA BARRIER

MIREN PRADIER

MARIE BASTIDE

BLANDINE RINKEL

PEGGY BERGERON

VIRGINIE SASSOON

SOPHIE GEOFFRION

CHLOÉ (THÉVENIN)

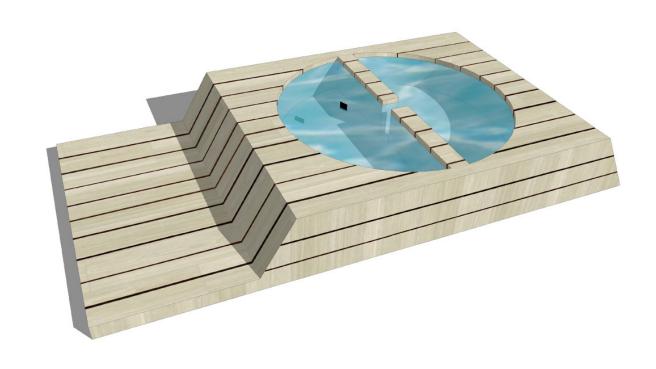
DUNE LUNEL

VIRGINIE TILMONT

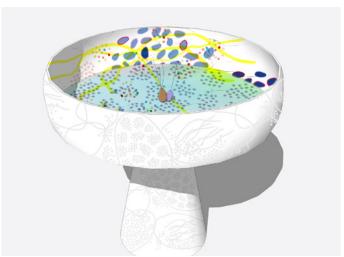
Extraits TALAYATMAC > dossier complet sur demande

GRAND BASSIN - W/ ALEXIA BARRIER - Diptyque 2/2 BASSIN (bois, liner, acrylique, vernis, eau de mer, 200x90cm) FLOTTEUR (impression 3d plastique, 6x3cm)

TE VOIR, ME VOIR - W/ PEGGY BERGERON - Diptyque 2/2 COUPE: Widht 23cm - Height 25cm - Céramique. Tenture: 120x150cm, tissu peint, pigments naturels.

WOMAN NATURE

Images, live acts (sélection)

WOMAN NATURE est une série totalisant sept expériences de "Woman Nature" entre images ou archives photographiques et performances. Un projet sans limite de temps ni de forme.

(...)Woman Nature est un projet rhizomique inspiré d'une performance picturale (Mujeres Llorando -2008). Franck Cazenave croise et connecte le féminin, le fil et la nature. De là surgit une femme hybride, chrysalide, "encoconnée" dans une seconde peau de coton. Pour chacune il imagine et tisse une membrane fusionnelle unique confectionnée des heures durant. Les cocons formés de millier de fils multicolores, sont les empreintes d'une expérience inédite. (...) Les Women Nature sont les fruits d'une riche mythologie personnelle. Elles dialoguent avec leurs environnements et rejoignent une phase primitive de notre existence. Elles apparaissent comme des êtres phantasmatiques au sens originel du terme. Woman Nature est un concept mutant, un organisme changeant où l'imprévu et la spontanéité sont de rigueur. (...)

Texte Julie Crenn critique d'art (extrait)

Détail WN1-1

WOMAN NATURE 1 - Laurence Dautrey 2010 - 100x150cm chaque Fils de coton. Lambda print sur dibond (5 prints)

Sélection

WOMAN NATURE 4 Noventa Grados, San Sebastian, Spain - 2010 2h30' Live Act w/ Farielle Hamdada, Performer Fils de coton, chorégraphie, production.

WOMAN NATURE 7 I Need Another World solo show vernissage - 2011 0h30' Live Act W/ Amandine Bousquet, Soprano singer Fils de coton, chorégraphie, production.