"DÉSORMAIS"

Rodrigo Bueno

Exposition du 2 juin au 6 août 2022

Vernissage presse

jeudi 2 juin 2022 de 17h30 à 19h00

ESPACE FRANS KRAJCBERG
CENTRE D'ART CONTEMPORAIN, ART & NATURE
Chemin du Montparnasse,
21 avenue du Maine - 75015 Paris

www.espacekrajcberg.fr
@espace_krajcberg
contact@espacekrajcberg.fr

SOMMAIRE

1. L'artiste : Rodrigo Bueno
2. L’exposition
4. Programmation et partenaires
5. Le Manifeste du Naturalisme Intégral
6. L’Espace Frans Krajcberg,
   Centre d’Art contemporain, Art & Nature
7. Contact et infos pratiques

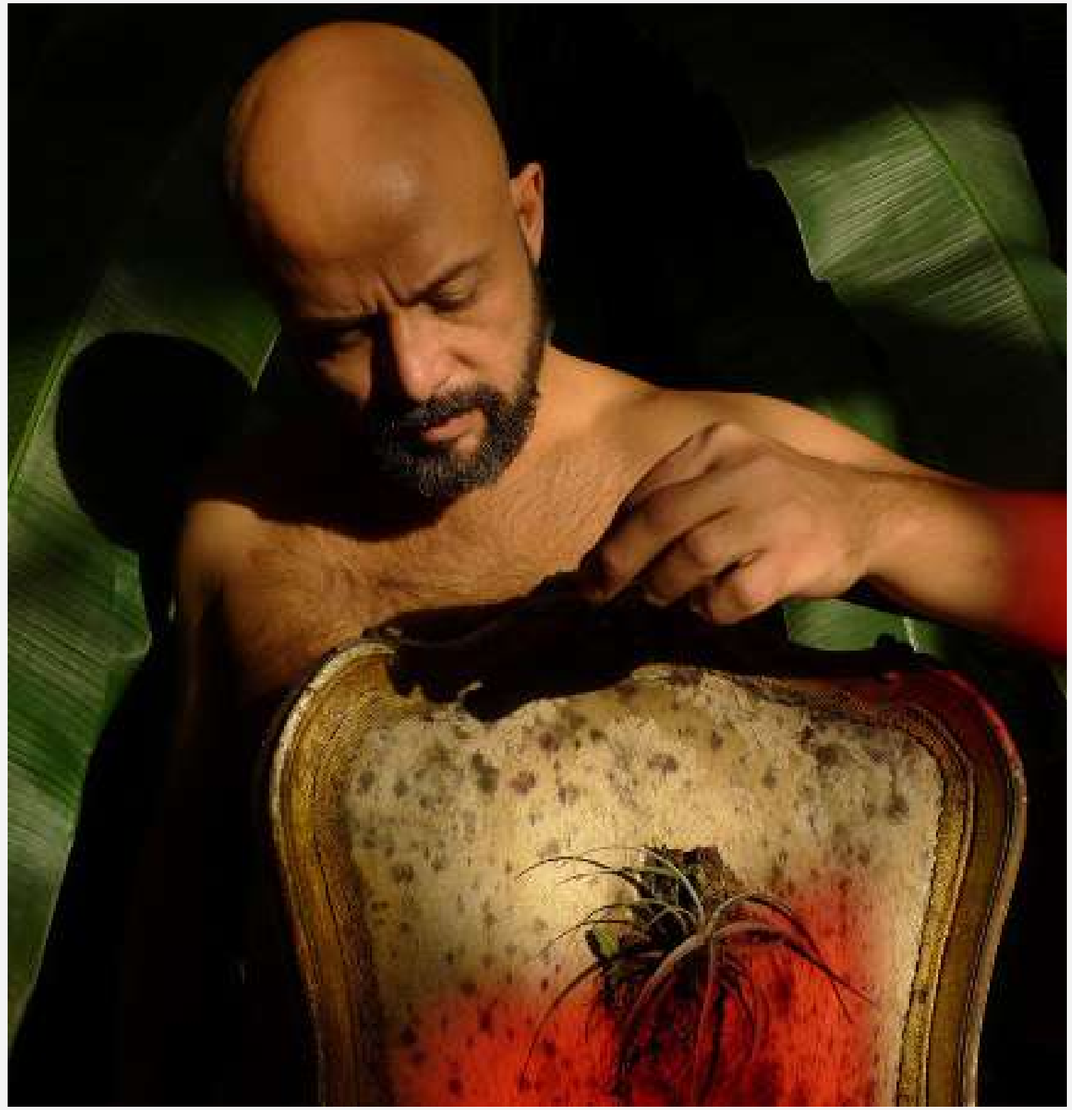
L'ARTISTE : RODRIGO BUENO

Né à Campinas, São Paulo en 1967.

L'artiste s'inscrit dans la lignée de Frans Krajcberg. Avec son travail engagé pour la Nature et la Vie, il coordonne la création d'installations végétales, artistiques et dynamiques, basés sur la récupération de matériaux, la rencontre, la culture, le rituel et la fête.

Il articule différents processus créatifs faits de rebuts de la ville et transformés en environnements. Son travail est un processus qui mêle objets de curiosités, archives coloniales, peintures et plantes, afin d'interroger dans un mouvement constant la vie et la culture.

Son oeuvre prône le rapprochement entre le terrestre et le divin, abolissant les frontières entre les peuples dits "civilisés" et les peuples originaires.



FORMATION

1998
Diplôme de troisième cycle en Art et Conscience, Université John F. Kennedy, CA, USA

1996
Diplôme de troisième cycle en arts visuels, School of Visual Arts, New York, USA

1989
Diplôme en communication sociale, ESPM, São Paulo, Brésil

RÉSIDENCES

2022
Lapenza Nature, Bourgogne, France
L'Air Art Project, 11 Cité Falguière, Paris, France

2007
Encuentro Internacional de Medellin : Prácticas Artísticas Contemporâneas, Castilla, Medellin, Colombie

2003
Instituto Sacatar, Itaparica, Brésil : Centre d'art contemporain des Caraïbes, Port d'Espagne, Trinité-et-Tobago

PRIX

2019/2020
Lauréat du 7e prix Marcantonio Vilaça

2014
Prix de peinture Arcos Dorados, ARTBA, Buenos Aires, Argentine

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES (SÉLECTION)

2021-2022
"Mata adentro", Museu de Arte Contemporânea - MAC, São Paulo, Brésil
"Origem e destino" - MAM, São Paulo

2018
"Sai da Moita", SESC Presidente Prudente, São Paulo, Brésil

2016
"Zona da Mata", Goethe Institute, São Paulo, Brésil.
Projet solo Art Bo, Bogotá, Colombie
"Fer et feu", Galerie Marilia Razuk, São Paulo, Brésil
"Lo que no tiene de Inga, tiene de de Mandinga", Lima, Pérou

2015
"Rebentos" - Work.in.Process, Galerie Emma Thomas, São Paulo, Brésil

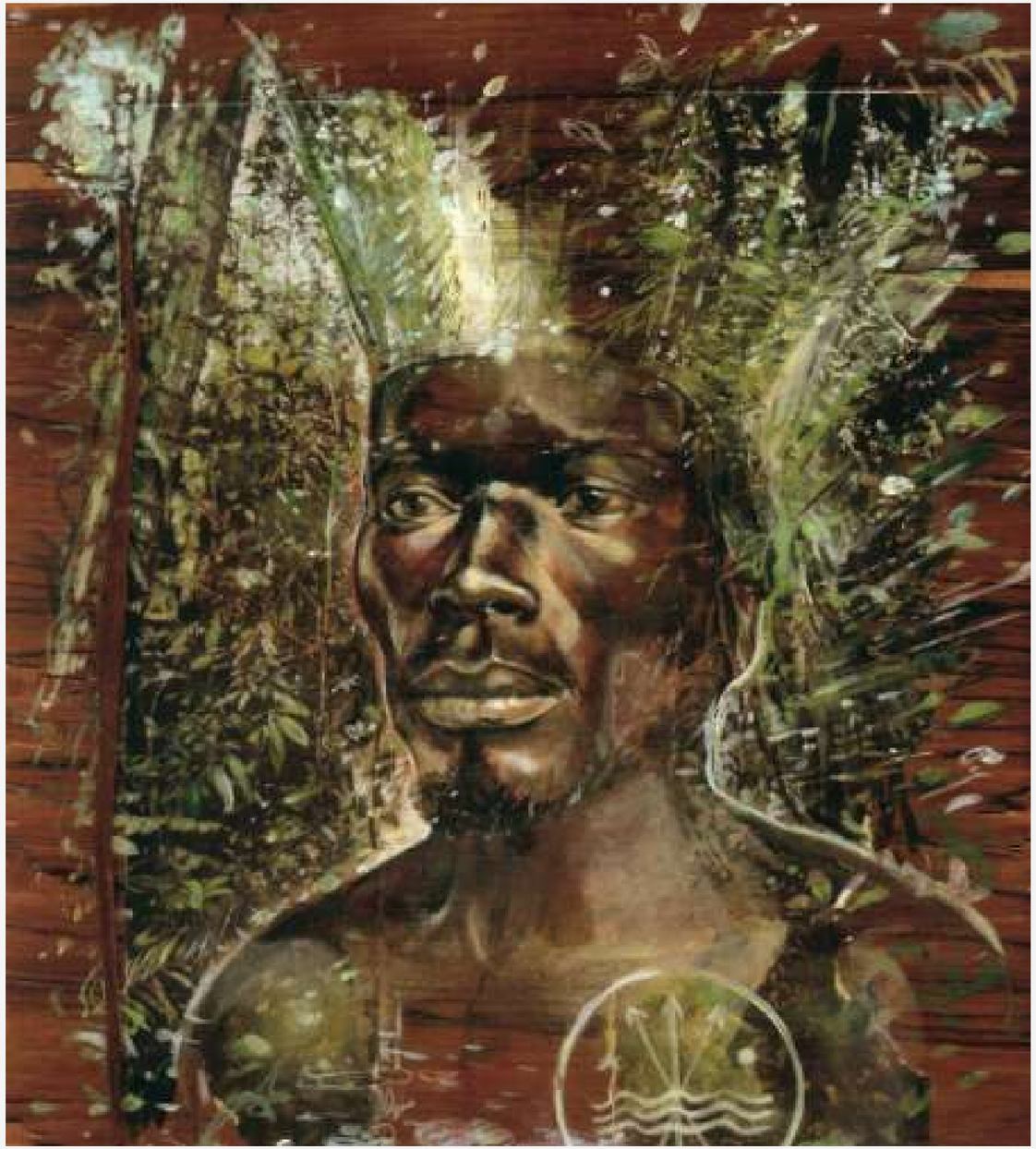
2014
"Out of Character", CAB, Bruxelles, avec SAM ART PROJECTS

EXPOSITIONS COLLECTIVES (SÉLECTION)

2021
"Enciclopédia negra", Pinacoteca, São Paulo, Brésil

2019
"Curupira!" MuBE, São Paulo

2017
"Implosão", Museu de Arte Moderna de Salvador et Centro Cultural Hélio Oiticica, Salvador e Rio de Janeiro, Brésil



L'EXPOSITION

"Désormais" présente un ensemble de peintures et une installation immersive composée d'éléments naturels et de rebuts glanés dans les rues de Paris, spécialement conçue pour résonner avec l'œuvre de Frans Krajcberg.

Pour cela, l'artiste s'installe durant un mois en France, en résidence de recherche et création d'abord en pleine campagne en Bourgogne puis dans le quartier de Montparnasse, à quelques encablures de l'Espace Frans Krajcberg, dans l'atelier historique du 11 Cité Falguière.

Dans le sillage de Frans Krajcberg, Rodrigo Bueno montre le pouvoir de l'Art comme outil de sensibilisation aux questions environnementales, permettant d'agir en faveur de la (re)connexion de l'Homme avec la Nature. Il se penche sur le message à la fois alarmant et poétique que la Nature souhaite nous faire entendre.

L'exposition est montée en collaboration avec l'Espace Frans Krajcberg, Centre d'art contemporain Art et Nature, les galeries brésiliennes Sergio Caribé et Marilia Razuk, Sam Art projects et les centres de résidences Lapanza Nature et l'Air Arts.

"DÉSORMAIS"

L'exposition propose de parler de ce qui était et qui n'est plus, de ce qui est et de ce qui sera. Espace vivant, lieu de rencontre et de réflexion, l'exposition explore la culture brésilienne : la spiritualité, les peuples autochtones, la décolonisation, la communauté afro-brésilienne... et bien sûr, la Nature dans ce qu'elle a de plus résilient et de plus sauvage.

La collecte, la mise en relation et l'encapsulation d'éléments délicats (ailes de papillons, plumes, feuillages, racines, cristaux, nids, graines, résines, rebuts urbains...) trouvés lors d'une résidence de recherche-création d'un mois entre la Bourgogne et Paris (mai/juin 2022) invitent le visiteur dans un environnement inattendu et exubérant, entre nature, engagement et spiritualité. Des lumières colorées font vibrer le décor et construisent un paysage où le monde visible et connu est relié aux mystères de l'imaginaire et aux éléments spirituels intangibles, associant temps et environnement. Les voix et les sons de la nature, superposés, créent un dialogue entre notre nature intérieure et l'essence de la forêt.

L'exposition a pour but de montrer le rôle de l'Art et de l'artiste face à la colonisation, les dangers de la surexploitation et l'urgence de rétablir le dialogue entre les hommes et la nature Elle résonne en écho aux mots du Manifeste du Naturalisme Intégral, écrit par Pierre Restany et Frans Krajcberg en 1978, qui appelait déjà les artistes du monde entier à s'engager pour la Planète.

LES MOTS DE L'ARTISTE : "LA FLÛTE DE PAN"

"Le Manifeste du Naturalisme Intégral évoque l'union des forces qui composent le Tout.

Frans Krajcberg a laissé un héritage monumental avec son œuvre pleine de révolte et de sublimation, qui nous fait prendre conscience de l'urgence de la beauté tout en dénonçant l'épuisement des cycles terrestres, nous accueillant ainsi dans la mission d'un engagement créatif. ***L'art transcende le fatalisme de la dévastation par la puissance de la renaissance.***

Je ressens l'appel de la forêt *dans tous les rebuts de la ville, fragments d'arbres qui ont un jour cohabité avec cet environnement - un jardin enchanté décodé par les peuples autochtones. Ce sont des millions d'années de formation de vie qui résonnent encore dans le présent palpitant, dans les fissures des trottoirs, dans les brèches de l'autoritarisme du béton [devenu souverain] au nom d'une croissance douteuse.*

Je célèbre la graine comme le symbole de la spontanéité de la nature, qui germe dans une révolte héroïque, défiant le temps qui passe pour faire fleurir notre lutte en faveur de la renaissance du Vert, du tout, de l'engrenage systémique qui nous inclut.

Le parcours de mon atelier "Mata Adentro" ('Lorsqu'on s'enfonce dans les bois') *renforce l'alternative de la sensibilisation et de l'enchantement, en faisant résonner, grâce à un laboratoire de créativité, d'œuvres et d'installations, l'inévitable intégration entre les forces ainsi créées.*

Je questionne les ponts qui nous unissent au langage des arbres ancestraux, *qui nous apprennent l'interdépendance et l'entraide au sein d'un rhizome, au sein de la nature en nous, où un panthéon d'identités et d'expressions forment une famille illimitée nous enveloppant de mystère et de magnétisme ; nous immergeant dans l'action en constante transformation."*

Rodrigo Bueno

"MATA ADENTRO À L'ESPACE FRANS KRAJCBERG "

L'Artiste plasticien est le coordinateur de l'atelier *Mata Adentro ("Lorsqu'on s'enfonce dans les bois")*, un espace de vie et de travail, situé dans le quartier ouvrier de Lapa à São Paulo. L'atelier présente ses oeuvres au Brésil et à l'étranger depuis plus de vingt ans. "Mata Adentro" est le fil conducteur de l'exposition "Désormais", accueillie à l'Espace Frans Krajcberg après un mois de résidence de recherches création en France (1er mai- 4 juin 2022) .

"*Il s'agit de travaux principalement tridimensionnels, vifs et immersifs, liés à l'unité entre la nature et l'homme, entremêlant des récits ancestraux et des énergies fluides. Les mots "Mata Adentro" se présentent comme un appel aux bois intérieurs, une invitation à la nature essentielle, vue en tant que matière symbolique et subconsciente.* ***Mata Adentro est un laboratoire de langages nés des activations de la mémoire de la nature***.

L'atelier pense l'art comme des objets, des installations et des expériences pour sensibiliser l'humain à la dynamique de la vie.

L'art est une clé de sens multiples, qui s'épanouissent dans la diversité des identités, contenues dans l'héritage du monde naturel, source de culture et de résilience.

Les matériaux récupérés, principalement le bois, le fer, l'eau et les plantes collectées dans les déchets urbains sont transformés en installations, sculptures, peintures et environnements. Ce processus permet de nourrir les technologies de rencontre et d'autres outils qui parlent de la continuité de la vie, l'axe qui soutient la totalité et la culture comme un mouvement constant".

Rodrigo Bueno

zona da mata

LES RÉSIDENCES

Une résidence d'un mois est prévue en préparation de l'exposition, en immersion dans la campagne française et dans le quartier de Montparnasse à Paris :

- 1er mai - 16 mai 2022 : résidence à La Panza Nature, Bourgogne. Une immersion créative à la campagne pour travailler sur les arbres et collecter le matériau naturel nécessaire à l'installation immersive de l'exposition.

- 16 mai - 4 juin 2022 : résidence dans l'atelier historique du 11 Cité Falguière à Montparnasse, autrefois occupé par l'artiste russe Chaïme Soutine et aujourd'hui géré par L'Air Arts (http://www.lairarts.com).

PROGRAMMATION ÉVÉNEMENTIELLE

- **Conférences et rencontres/discussions avec l'artiste Rodrigo Bueno (dates à confirmer) :** thématiques de la Résidence de la Nature en ville et de la résilience de la Forêt, avec des invités sélectionnés pour leur parcours scientifique, artistique et poétiques.

- **Rencontre avec deux leaders et artistes autochtones (dates à confirmer) :** organisée avec Survival International et le CNRS, autour de l'art brésilien militant et des problématiques autochtones.

- **Autres événements (dates à confirmer)** : performances et promenades sonores en extérieur sur le thème de l'arbre et de la forêt ; ateliers de sensibilisation à l'environnement.

PROGRAMMATION PÉDAGOGIQUE

- **Ateliers, stages et visites guidées pour les enfants de 3 à 18 ans** : en partenariat avec des associations spécialisées ou en interne, ces ateliers Art et Nature sensibilisent les enfants à l'environnement tout en les initiant à la pratique artistique, à partir de l'oeuvre et du message de Frans Krajcberg et des thématiques en écho (le Brésil, la nature, la biodiversité, l'art militant...).

Pour l'accueil des jeunes publics, L'Espace Frans Krajcberg travaille avec les associations Arty Garage (maternelles), Art Exprim (primaires), Ethno Art et Citoyenneté Jeunesse (collèges et lycées), ainsi qu'avec des établissements scolaires alentours.

- **Conférences et ateliers de sensibilisation à l'environnement pour adultes** : à partir des thématiques soulevées par l'exposition de Rodrigo Bueno, mise en place d'ateliers de sensibilisation, avec nos partenaires.

Pour les ateliers Art et Environnement adultes, L'Espace Frans Krajcberg travaille notamment avec les organismes de la Fresque pour le Climat, l'association Nature et Société, l'association A.R.B.R.E.S., l'ONG Survival International, Autres Brésils France et le Jour de la Terre.

PARTENAIRES DE L'EXPOSITION

GALERIA | CARIBÉ

Spécialisés dans l'art moderne et contemporain, et grands amateurs de Frans Krajcberg, les frères Sergio et Luiz Carlos Caribé sont actifs sur la scène artistique brésilienne depuis 1984. Par la galerie qui porte leur nom, ils mettent en valeur d'importantes peintures et sculptures et représentant des artistes majeurs de la scène nationale.

GALERIA MARILIA RAZUK

La Galerie Marília Razuk a été ouverte en 1992, dans le but de diffuser, de promouvoir et de faire connaître la production contemporaine, par la représentation d'artistes nationaux et internationaux de différentes générations et par la participation à des foires internationales.

SAM ART PROJECTS

SAM Art Projects est une Association loi 1901, reconnue d'utilité publique depuis 2013, qui a pour vocation d'aider, promouvoir et défendre le travail d'artistes contemporains venus de pays non-européens.

SAM Art Projects encourage toutes les formes artistiques qui stimulent la création contemporaine plastique et visuelle, et favorise les échanges culturels, ce qui va de pair avec les missions de l'Espace Frans Krajcberg.

LE MANIFESTE DU NATURALISME INTÉGRAL

Pierre Restany - Haut Rio Negro - Jeudi 3 août 1978.
En présence de Sepp BAENDERECK et de Frans KRAJCBERG (repris en 2013 avec Claude Mollard sous le nom du "Nouveau Manifeste du Naturalisme Intégral)

"L'Amazone constitue aujourd'hui sur notre planète 1'ultime réservoir refuge de la nature intégrale.

Quel type d'art, quel système de langage peut susciter une telle ambiance. exceptionnelle à tous points de vue, exorbitante par rapport au sens commun?

Un naturalisme de type essentialiste et fondamental, qui s'oppose au réalisme et à la continuité de la tradition réaliste, de l'esprit réaliste au delà de la succession de ses styles et de ses formes.
L'esprit du réalisme dans toute l'histoire de l'art n'est pas l'esprit du pur constat, le témoignage de la disponibilité affective. L'esprit du réalisme est la métaphore; le réalisme est la métaphore du pouvoir: pouvoir religieux, pouvoir d'argent à l'époque de la Renaissance. pouvoir politique par la suite, réalisme bourgeois, réalisme socialiste, pouvoir de la société de consommation avec le pop-art.

Le naturalisme n'est pas métaphorique. Il ne traduit aucune volonté de puissance mais bien un autre état de la sensibilité, une ouverture majeure de la conscience. La tendance à l'objectivité du constat traduit une discipline de la perception, une pleine disponibilité au message direct et spontané des données immédiates de la conscience. Du journalisme, mais transféré dans le domaine de la sensibilité pure : l'information sensible sur la nature.

Pratiquer cette disponibilité par rapport au donné naturel, c'est admettre la modestie de la perception humaine et ses limites, par rapport à un tout qui est une fin en soi. Cette discipline dans la conscience de ses propres limites est la qualité première du bon reporter: c'est ainsi qu'il peut transmettre ce qu'il voit en " dé-naturant " le moins possible les faits.

Le naturalisme ainsi conçu implique non seulement la plus grande discipline de la perception mais aussi la plus grande ouverture humaine.
En fin de compte la nature est et elle nous dépasse dans la perception de sa durée. Mais dans l'espace-temps de la vie d'un homme, la nature est la mesure de sa conscience et de sa sensibilité.

Le naturalisme intégral est allergique à toute sorte de pouvoir ou de métaphore du pouvoir. Le seul pouvoir qu'il reconnaît n'est pas celui, abusif de la société, mais celui, purificateur et cathartique de l'imagination au service de la sensibilité.

Ce naturalisme est d'ordre individuel: l'option naturaliste opposée à l'option réaliste est le fruit d'un choix qui engage la totalité de la conscience individuelle. Cette option n'est pas seulement critique, elle ne se limite pas à exprimer la crainte de l'homme devant le danger que fait courir à la nature l'excès de civilisation industrielle et urbaine. Elle traduit l'avènement d'un stade global de la perception, le passage individuel à la conscience planétaire.

LE MANIFESTE DU NATURALISME INTÉGRAL

Nous vivons une époque de double bilan. A la fin du siècle s'ajoute la fin du millénaire, avec tous les transferts de tabous et de paranoïa collective que cette récurrence temporelle implique, à commencer par le transfert de la peur de l'an 1000 sur la peur de l'an 2000, l'atome à la place de la peste.

Nous vivons ainsi une époque de bilan. Bilan de notre passé ouvert sur notre futur. Notre Premier Millénaire doit annoncer le Second. Notre civilisation judéo-chrétienne doit préparer sa Seconde Renaissance. Le retour à l'idéalisme en plein XXeme siècle super-matérialiste, le regain d'intérêt pour l'histoire des religions et la tradition de l'occultisme, la recherche de plus en plus pressante de nouvelles iconographies symbolistes: tous ces symptômes sont la conséquence d'un processus de dématérialisation de l'objet initié en 1966 et qui est le phénomène majeur de l'histoire de l'art contemporain en occident.

Après des siècles de " tyrannie de l'objet " et sa culminance dans l'apothéose de l'aventure de l'objet comme langage synthétique de la société de consommation, l'art doute de sa justification matérielle, il se dématérialise, il se conceptualise.
Les démarches conceptuelles de l'art contemporain n'ont de sens que si elles sont examinées à travers cette optique autocritique. L'art s'est lui-même mis en position critique. Il s'interroge sur son immanence, sa nécessité, sa fonction.

Le naturalisme intégral est une réponse. Et justement par sa vertu d'intégrisme, c'est-à-dire de généralisation et d'extrémisme de la structure de la perception, c'est-à-dire de planétarisation de la conscience, il se présente aujourd'hui comme une option ouverte, un fil directeur dans le chaos de l'art actuel. Autocritique, dématérialisation, tentation idéaliste, parcours souterrains symbolistes et occultistes: cette apparente confusion s'ordonnera peut-être un jour à partir de la notion de naturalisme, expression de la conscience planétaire.

Cette restructuration perceptive correspond à une véritable mutation et la dématérialisation de l'objet d'art, son interprétation idéaliste, le retour au sens caché des choses et à leur symbologie, constituent un ensemble de phénomènes qui s'inscrivent comme un préambule opérationnel à notre Seconde Renaissance, l'étape nécessaire à la mutation anthropologique finale.

Nous vivons aujourd'hui deux sens de la nature. Celui ancestral du donné planétaire, celui moderne de l'acquis industriel et urbain. On peut opter pour l'un ou pour l'autre, nier l'un au profit de l'autre, l'important c'est que ces deux sens de la nature soient vécus et assumés dans l'intégrité de leur structure ontologique, dans la perspective d'une universalisation de la conscience perceptive. le Moi embrassant le Monde et ne faisant qu'un avec lui, dans l'accord et l'harmonie de l'émotion assumée comme l'ultime réalité du langage humain.

Le naturalisme comme discipline de la pensée et de la conscience perceptive est un programme ambitieux et exigeant, qui dépasse de loin les perspectives écologiques actuellement balbutiantes. Il s'agit de lutter beaucoup plus contre la pollution subjective que contre la pollution objective, la pollution des sens et du cerveau, beaucoup plus que celle de l'air ou de l'eau.
Un contexte aussi exceptionnel que l'Amazone suscite l'idée d'un retour à la nature originelle.

La nature originelle doit être exaltée comme une hygiène de la perception et un oxygène mental: un naturalisme intégral, gigantesque catalyseur et accélérateur de nos facultés de sentir, de penser et d'agir".

L’ESPACE FRANS KRAJCBERG,
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN ART & NATURE

L’Espace Frans Krajcberg, Centre d'art contemporain Art & Nature, est un lieu d’exposition gratuit et ouvert à tous. Il présente au public, de façon permanente, les œuvres de l’artiste Frans Krajcberg appartenant à la Mairie de Paris, emblématiques de sa carrière artistique et militante.

L’Espace est également un lieu d’échange et de réflexion sur l’art contemporain et l’écologie. Ses salles d’expositions temporaires accueillent une programmation artistique, littéraire, scientifique, cinématographique et pédagogique sur les liens qui unissent Art et Nature. C’est un laboratoire, un lieu d’art et d’échanges, de création, de révolte, de sensibilisation et d'espoir entièrement dédié aux questions liant Art contemporain, Nature et Écologie.

Le travail artistique de Frans Krajcberg – et sa vie – portent un double message : un cri de révolte soulignant l’état dramatique de notre planète et la nécessité d’agir pour faire bouger les choses, en utilisant la merveilleuse capacité de résilience de la Nature. Frans Krajcberg était un passeur. Notre devoir de citoyens, d’artistes, d’institutions, de médiateurs est de lui emboîter le pas et de poursuivre son œuvre en utilisant comme lui l’Art pour transmettre le message et les valeurs qu’il incarnait.

Depuis son ouverture, l'Espace Frans Krajcberg reçoit en moyenne 8000 visiteurs par an, hors ateliers pédagogiques et événements. Il organise régulièrement des conférences, projections, concerts, soirées, expositions temporaires…

L’Espace Frans Krajcberg est soutenu et missionné par la Ville de Paris. Il reçoit le soutien de la fondation Rocher Participations, et de l'entreprise Loupi Lighting.

VILLE DE PARIS

ROCHER PARTICIPATIONS

LOUPI LIGHTING SYSTEMS

NOUS CONTACTER

ADRESSE POSTALE

Espace Frans Krajcberg,
Centre d'art contemporain Art et Nature

Chemin du Montparnasse,
21 avenue du Maine,
75015 PARIS

ADRESSE E-MAIL

contact@espacekrajcberg.fr
communication@espacekrajcberg.fr

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

+33 9 50 58 42 22

Fragment Ecologique n°5, 1973/1974, bois, 235 x 152 x 43 cmCollection Centre National Georges Pompidou Photographie ©Jacques Faujour.

SUIVEZ-NOUS

SITE

www.espacekrajcberg.fr

FACEBOOK

@EspaceKrajcberg

INSTAGRAM

@espace_krajcberg