

Compte rendu de Recherche et Production Artistique
CNAP 2018 :

Laura Porter

General Spoils, vues (détails) de l'exposition.

A Comprehensive Stick

Description du projet

Mesurer le corps et produire du surplus sont deux aspects de nos économies de production qui m'intéressent particulièrement et sur lesquels porte mon travail d'installation, de sculpture et de vidéo. De 2014-2017, j'ai effectué des recherches dans le cadre d'une thèse intitulée *Royal Secrets in the Queen's Body Fat*, titre tiré d'un article scientifique analysant le rôle de l'engraissement des larves des futures reines chez les abeilles, et donc la fonction du surplus dans un système de production.

Dans la continuité de ces recherches, le projet entrepris l'année dernière dans le cadre du financement CNAP a pris comme fil conducteur *food and camouflage* (nourriture et camouflage). Il porte donc sur les *représentations du mangeable*, en particulier dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique, où l'étude des textures, des saveurs et des camouflages auditifs constitue l'un des domaines de recherche les plus financés, mais aussi dans l'utilisation du *skeuomorphisme* (la manière dont certains produits fabriqués «imitent» la texture ou la forme d'un autre objet), une technique qui brouille souvent la distinction entre produits mangeables et produits cosmétiques.

L'enjeu de ce projet n'était pas seulement de se focaliser sur le camouflage et le skeuomorphisme dans l'industrie alimentaire contemporaine, mais aussi de le mettre en rapport avec des techniques plus anciennes d'ornement et d'«habillage» de la nourriture, et ainsi d'ouvrir ma pratique de l'installation et de la sculpture à des techniques comme la céramique, medium qui offre aussi des possibilités de court-circuiter les matériaux et les textures.

Un voyage à Londres m'a permis de replonger dans la culture anglo-saxonne, qui a toujours nourri mon travail sur la nourriture, ses usages et ses représentations.

Le titre de mon projet, *A Comprehensive Stick* insiste sur la quantification, l'examen à l'unité près de tout ce qui peut être dépensé/encaissé, récolté/jeté, etc. Il fait également référence à l'endoscope, appareil à l'aide duquel j'ai réalisé une vidéo, *G. Spoils*, à l'issue de cette année de recherche.

Compte-rendu de la recherche

La recherche s'est essentiellement construite autour d'un voyage au Royaume-Uni (Londres, Cambridge, Edimbourg). Ce voyage m'a permis de collecter de nombreuses informations historiques et techniques concernant les coutumes alimentaires, les modes d'ornementation et de présentation de la nourriture dans la culture occidentale, mais aussi les changements dans l'imaginaire du corps, notamment dans le développement de l'industrie pharmaceutique. La collection de céramiques au musée Fitzwilliam de Cambridge et l'exposition *Teeth* et *Medecine Now* (Wellcome Collection, Londres), ont particulièrement attiré mon attention sur ces questions.

Parallèlement à cela, j'ai pu également découvrir, au British Museum de Londres, le *Pears Soap*, l'un des premiers savons industriels dont le logo devait figurer sur les pièces de monnaie en circulation. Cet objet m'a également servi pour poursuivre mon travail autour du thème de l'argent et des glissements de la valeur.

Ci-dessus : produits testés à l'aide d'appareils (pénétrètres, appareils de test de flexion trois-points, etc.)

Ci-contre : couverture du magazine *Pro'Jet - Le professionnel du jetable*. Ce catalogue de dessins présente des emballages censés contenir pour une brève durée des aliments imaginaires, « projetés ». La gamme de produits proposée par Pro'jet fait du déchet une structure organisatrice — l'objectif, la source de toute économie professionnelle. Une salle d'exposition de l'usine Pro'jet est située à Argenteuil. C'est un étalage de containers fabriqués pour être jetés.

Durant mon voyage, j'ai constitué une iconographie composée de photographies et de vidéos endoscopiques, dans le but d'approcher les aliments et leur matière à une échelle différente, en me focalisant sur leur texture.

A mon retour en France, j'ai visité l'entreprise Petromesures (Villeneuve-la-Garenne), qui se spécialise entre autres dans la fabrication de pénétrètres, appareils permettant de tester la résistance et la texture de produits alimentaires ou cosmétiques. Grâce à Alain Sotter, j'ai pu utiliser l'un de ces appareils. Certains des clichés de la vidéo *G.Spoils*, réalisés à l'aide d'un dispositif endoscopique, montrent des produits subissant les flexions d'un pénétrètre de Petromesures.

Résultats de la recherche

Les recherches effectuées ont donné lieu à deux productions : une vidéo, *G. Spoils*, réalisée en collaboration avec Valentin Lewandowski, et une exposition personnelle, *General Spoils*, qui s'est tenue au mois de février-mars 2019 à l'espace d'art In Extenso à Clermont-Ferrand.

1. *G. Spoils*, vidéo 720p transférée sur HD, couleur, 4'51 (réalisation en collaboration avec Valentin Lewandowski)

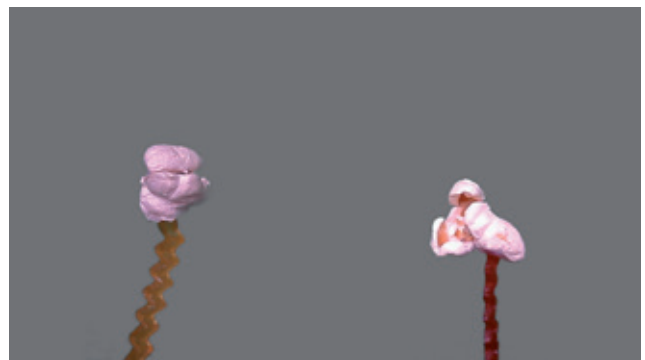
Version intégrale visible en ligne : <https://vimeo.com/327427628>

G. Spoils met en scène les étapes de la formation de matériaux traités tour à tour comme des produits comestibles ou cosmétiques.

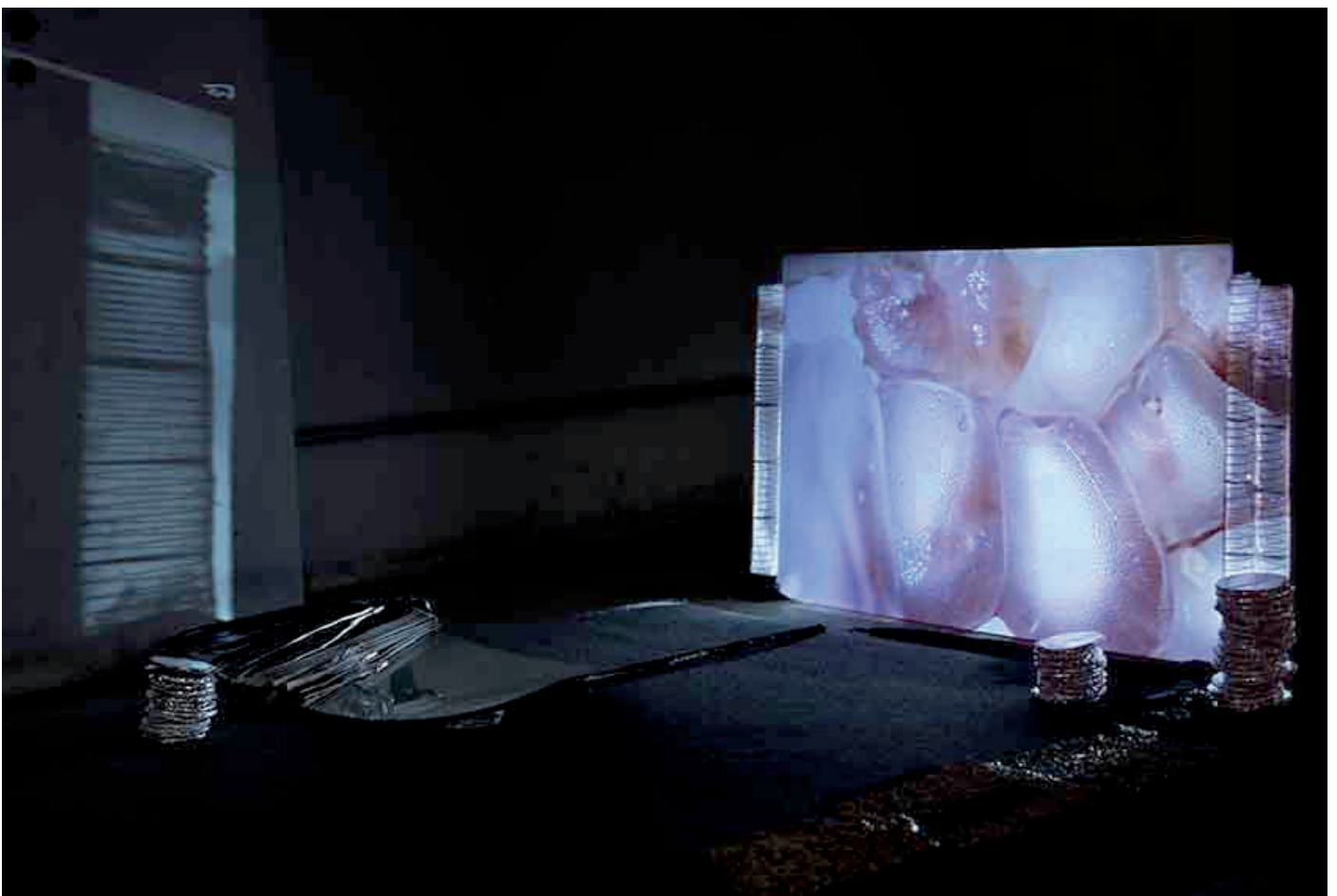
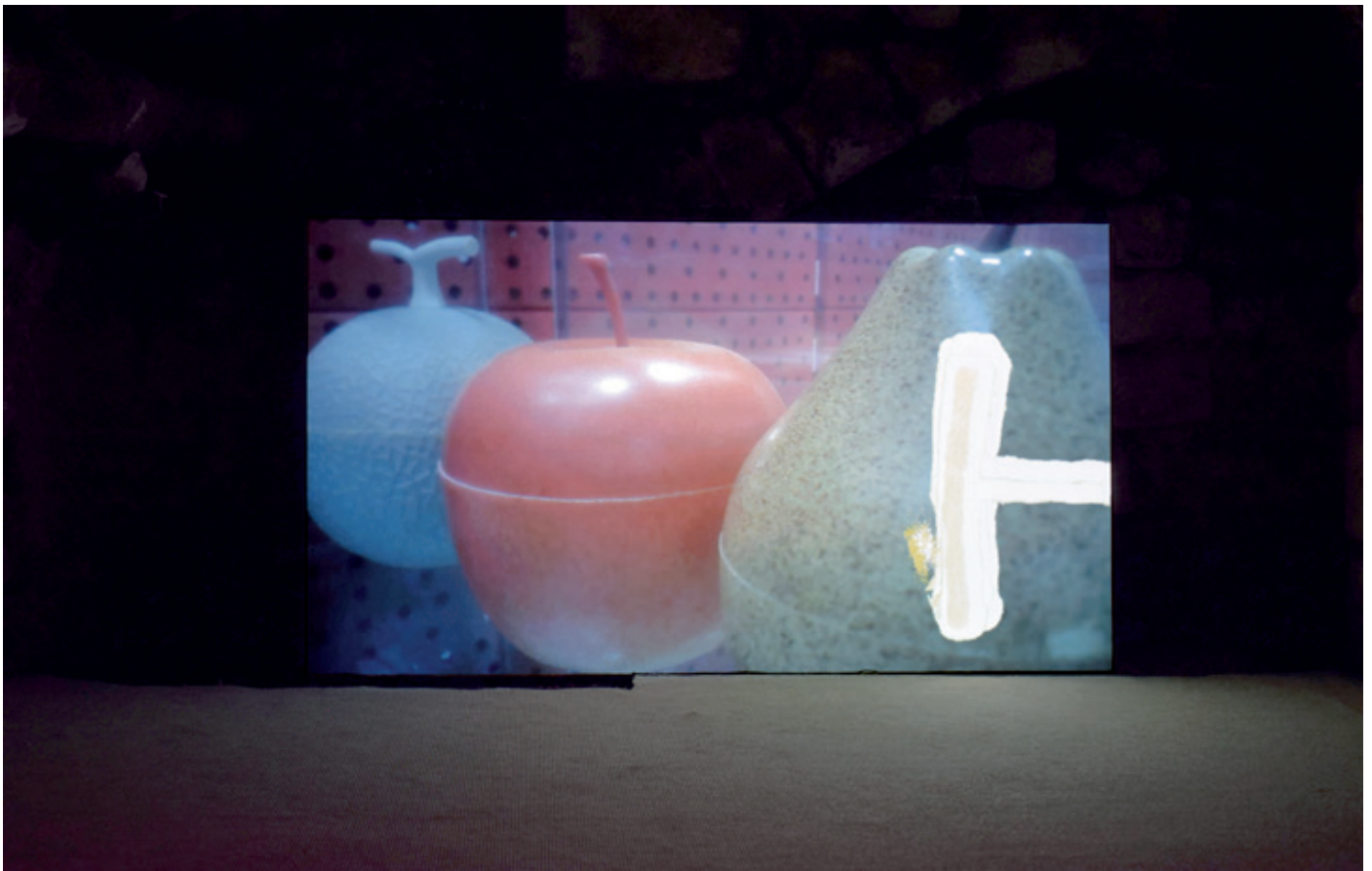
La vidéo a été entièrement filmée avec une caméra endoscopique dans la salle d'exposition de l'usine *Pro'Jet* à Argenteuil, ainsi qu'à l'échelle de différents protagonistes en tapioca et en pop-corn.

Sur ces images nous avons occasionnellement incrusté des formes et des silhouettes mimant des gestes ou des mouvements pouvant évoquer les actions de nettoyer, mélanger ou de verser.

La bande-son de la vidéo a été réalisée à partir d'échantillons de bruits de friction, de frottements ou de grincements. En jouant avec les silences et les effets de proximité, ces bruits entrent en jeu avec le grossissement de l'endoscope, qui réduit les aliments à des surfaces plus ou moins abstraites.

G.Spoils, présentation lors de l'exposition *General Spoils*, In Extenso, Clermont-Ferrand, 2019.

G.Spoils, présentation lors de l'exposition *General Spoils* (commissariat Media Naranja), Marseille, 2019.

2. *General Spoils*, exposition personnelle, In extenso, Clermont-Ferrand, du 8 février au 21 mars 2019. Commissariat : Pietro Della Giustina.

Au centre de l'espace principal d'exposition était présentée une installation/moquette au sol, *Sweeper*, composée de céramiques et de matières diverses (haricots à œil noir, lentilles noires, graines de nigelle, etc.). Des sculptures en céramique en forme de corne d'abondance étaient peintes avec un motif de camouflage *razzle-dazzle*. Celles-ci se confondaient avec un fond recouvert du même motif. Des bas-reliefs en plâtre représentant des plumeaux étaient incrustés sur les murs de l'espace d'exposition.

Les autres parties de l'espace étaient occupées par d'autres compositions en céramique, la plupart évoquant des aliments (asperges, melons, pastèques) ou des produits industriels à la forme facilement identifiable (*cinnamon rolls*).

Dans la cave était projetée la vidéo *G. Spoils*. La vidéo *G.Spoils* a été par la suite également présentée aux portes ouvertes des ateliers de la Villa Belleville à Paris en février 2019 (commissariat Guilhem Monceaux), à l'*artist-run-space* L'Annexe en mai 2019, ainsi qu'à Marseille dans le cadre de l'exposition *MN_03* organisé par Media Naranja.

A l'occasion du finissage de l'exposition *General Spoils*, Valentin Lewandowski a conçu la performance *Pour pourir dignement* qui sera rejouée le 6 décembre 2019 aux Laboratoires d'Aubervilliers dans le cadre de la programmation *Mosaïque des Lexiques*.

General Spoils, vue de l'exposition.

Communiqué de presse de l'exposition *General Spoils (In Extenso)*

Le mot « General » peut être un titre honorifique dans lequel « Spoils » devient le nom propre d'un général. Ou bien, general spoils pourrait connoter n'importe quel ensemble de biens ou les résidus quelconques d'une lutte, d'une conquête ou d'une production.

– Laura Porter

La légende du boulanger d'Eeklo (Cornelis van Dalem, De legende van de bakker van Eekloo) représente une légende flamande. Lorsqu'ils n'étaient pas contents de leur visage, les habitants d'Eeklo rendaient visite au boulanger du village pour qu'il leur remplace leur tête. Le boulanger leur coupait la tête au cou, et arrêta le saignement avec un chou en attendant que la nouvelle tête soit préparée et cuite au four. Le risque était que la tête de substitution elle-même se déforme lors de la cuisson, ou qu'elle soit trop cuite ou pas assez.

L'exposition *General Spoils* présente un ensemble de nouvelles œuvres qui traitent de manière ludique de thèmes similaires : l'imaginaire de la nourriture comme produit mangeable ou comme objet de contemplation, la matérialité du corps et sa dissémination dans ses propres productions, la genèse des matériaux.

Chaque installation est un tout où différents éléments se combinent dans des relations mimétiques et humoristiques, mais sans jamais perdre leur singularité et leur autonomie : les matériaux (terre cuite, verre, graines, tulle...) restent toujours distincts et dénombrables.

General Spoils, vue extérieure de l'exposition

Extrait de texte par Monique Jeudi Ballini :

Chaque installation figure une totalité qui ne dissout pas pour autant l'individualité des éléments la composant. Leur juxtaposition même met en relief à la fois la solidarité et l'autonomie de chacun dans sa relation improbable, contre-intuitive ou humoristique avec l'autre. J'entends par là que la répétition ou la sérialité qui occupe une grande place dans sa pratique, que ce soit sous la forme de l'empilage ou du collage, ne crée pas pour autant de fusion ou d'alliage véritable (par suite d'indistinction) entre les matériaux qui restent discernables au sein d'une même installation.

Ses installations sont comme saisies dans un moment d'équilibre arrêté qui semble correspondre tantôt à la fin de quelque chose (une situation inachevée et qui le restera), tantôt à un commencement. En d'autres termes, on ne saurait dire si elles relèvent d'un moment interrompu dans le passé ou annoncent une continuation à venir.

Les travaux nous invitent subtilement à décentrer notre point de vue. Ils montrent en effet que rien ne va de soi parce que les choses ne sont pas forcément ce qu'elles semblent être. De fait, ces œuvres projettent souvent l'image d'une réalité en trompe-l'œil, d'une réalité qui avance masquée à travers ce qu'elle recycle ou détourne - à déconditionner son regard sur les choses ordinaires en permettant, de réaliser en retour le caractère construit (et non pas naturel ou universel) de nos représentations.

Laura ne cesse de jouer de ces antinomies mais sans que cela ne se réduise jamais à de la logique binaire parce qu'elle travaille sur la relation qui joue entre les choses. C'est elle, la rencontre, qui les fait exister et qui tout à la fois préserve et renforce leur singularité.

Les choses, en effet, n'ont pas de sens ou de valeur hors-sol et les situer dans l'environnement spécifique où elles s'inscrivent est un parti pris forcément intéressant.

La référence au corps et à sa matérialité, si importante dans les oeuvres exposées [...] est fortement présente mais en même temps c'est comme si la matérialité donnée à voir ne faisait que dématérialiser davantage ce corps pour le laisser à l'état diffus ; c'est un corps fantomatique sans tête, ni sexe, ni âge, ni humeurs, ni odeur; et qui ne présente aucun soupçon de transformation en cours.

Il y a chez Laura Porter non seulement une fascination pour la matérialité des choses mais aussi une fascination pour leur genèse, pour ce qui les a fait devenir ce qu'elles sont.

La question des rebuts et du jetable, traitée dans l'exposition, ne cesse de prendre une dimension accrue. Si les restes, comme on le sait, sont au cœur d'enjeux économiques et géopolitiques colossaux, ils ont aussi une forte dimension symbolique puisque, comme l'écrivait Mary Douglas, « là où il y a déchet il y a système ».

General Spoils, vues de l'exposition.

En haut : *When I Come to Be Old*, céramique émaillée, sel rose, cheveux synthétiques. En bas : *Hy M. Breeches*, céramique émaillée, sel rose, radis.

Page suivante : *Periwig*, bois, céramiques émaillées ; *Rook* (détail), taffetas, céramiques émaillées, écorces, graines de moutarde.

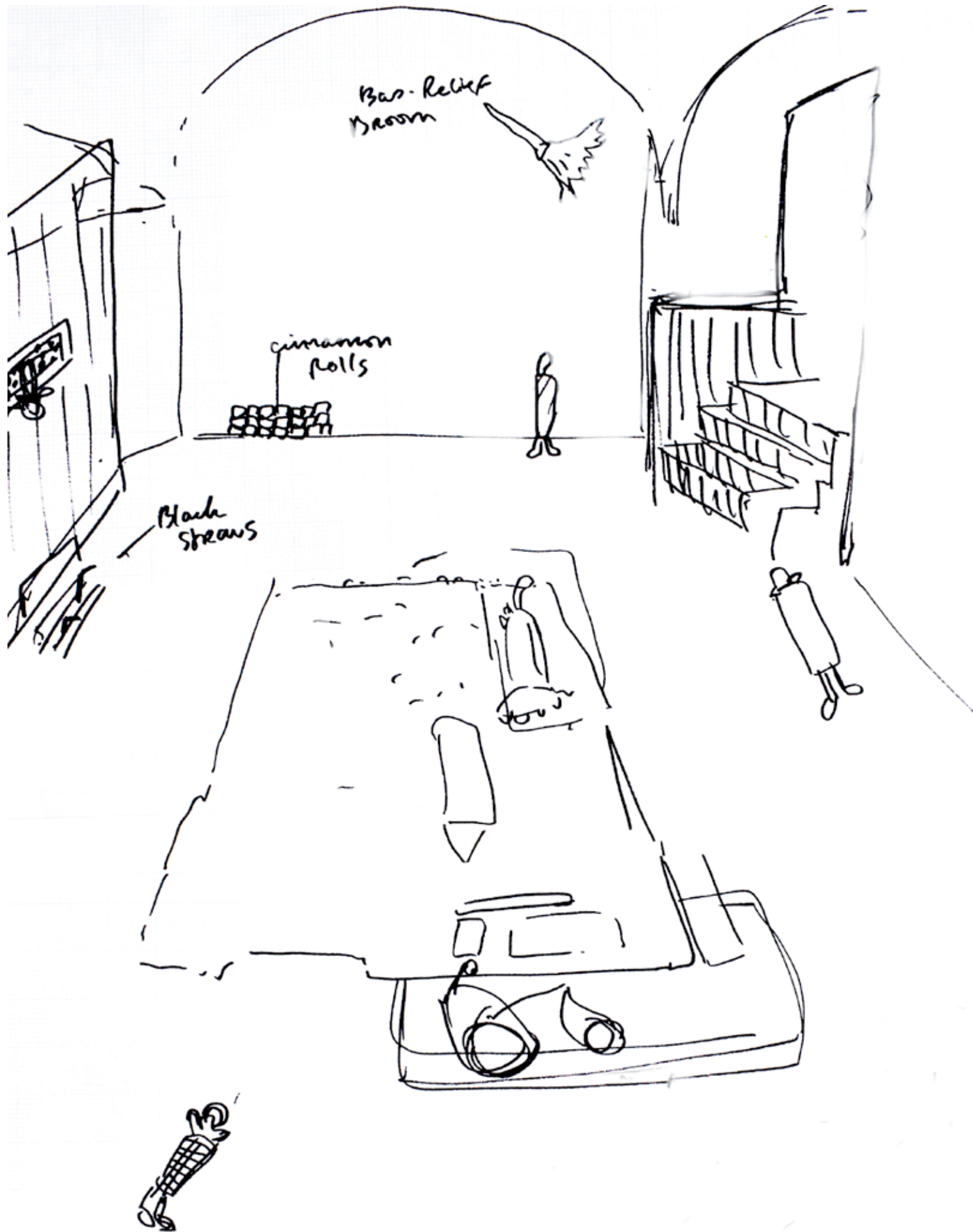

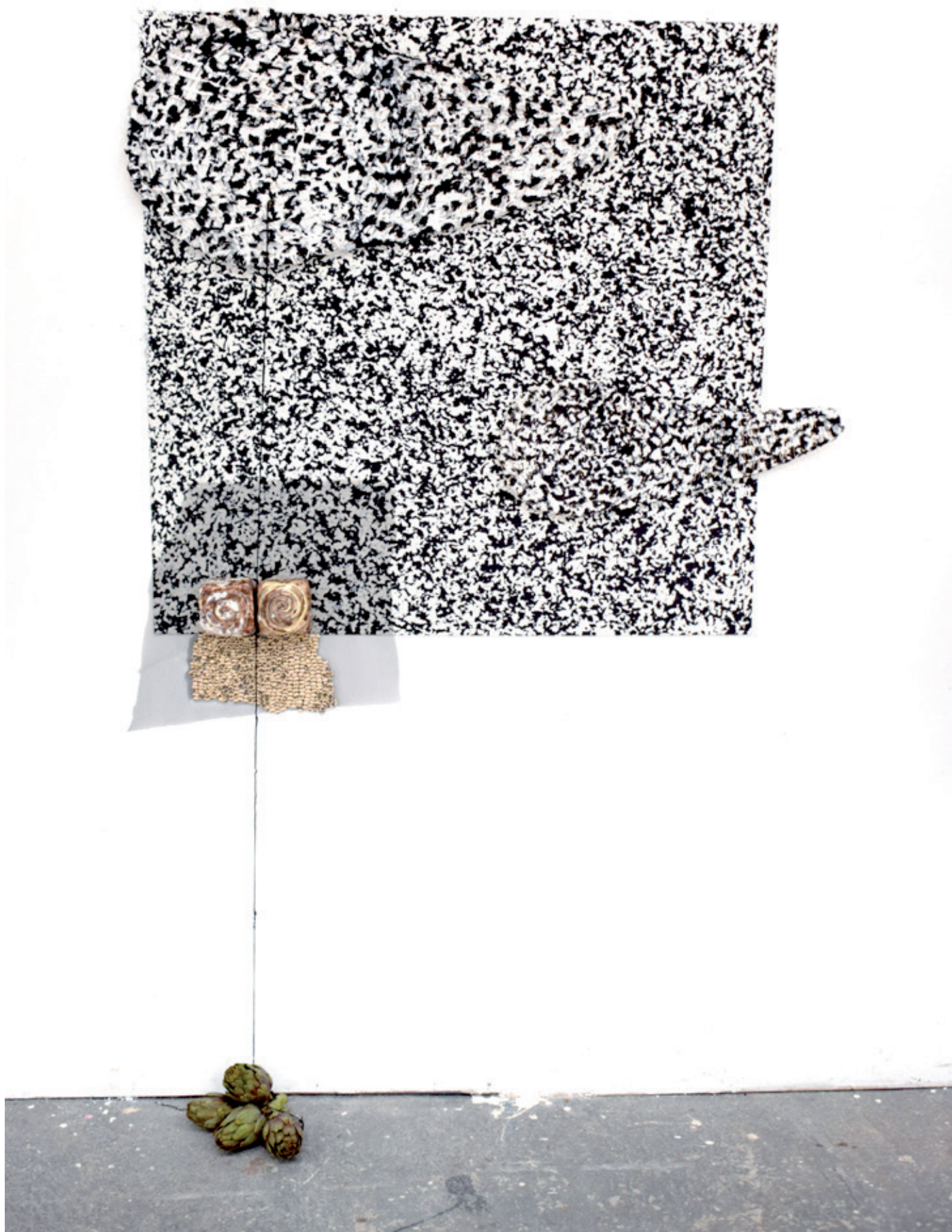

General Spoils, détails de l'exposition.

Cinnamon Civics, sculpture réalisée pour l'exposition collective *Nacho Calendar*, Ateliers Paul Flury, Montreuil, octobre 2019. Cette sculpture reprend des éléments réalisés avec la bourse CNAP.

Civics, terre chamottée, exposition *Cardinal Mint*, Glassbox, Paris, septembre 2019. Cette sculpture reprend des éléments réalisés avec la bourse CNAP.