

LA CÉRÉMONIE

ALISON FLORA
FLORYAN VARENNES

EXPOSITION
DU 20 MARS
AU 29 MAI
2022

Alison Flora et Floryan Varennes ne se connaissent pas, il-elle se rencontrent pour la première fois à l'occasion de cette exposition à la Maison des arts. Pourtant, leurs œuvres témoignent d'une inspiration commune : l'univers visuel du Moyen Âge occidental.

Alison Flora peint avec son propre sang, selon un protocole précisément encadré qui s'apparente à un véritable rituel. Les peintures réalisées avec cette substance à la forte charge symbolique révèlent un goût pour la mise en scène surréaliste. Certaines de ses œuvres les plus marquantes décrivent d'éloquents figures féminines au cœur d'architectures d'inspiration gothique. Reflet de réflexions intimes de l'artiste, ces images ne manquent pas de résonner à une époque où l'on repense la place des femmes à travers l'Histoire.

Les œuvres sculpturales de Floryan Varennes évoquent le corps sans jamais le montrer. Ce sont ses attributs, de protection ou de contrainte, qui sont mis en scène. Armes en verre déposées sur un parterre de lavande, lettrage gothique découpé dans un papier irisé, salle d'armes ornée d'orthèses médicales, herse de château fort en cuir rembourré. Si les motifs médiévaux sont bien récurrents dans l'œuvre de Floryan Varennes, la virilité qui leur est traditionnellement associée est repensée avec fragilité sous l'angle du soin, de l'érotisme et de l'ambivalence des représentations de genre.

L'exposition organise la rencontre inédite de deux artistes qui puisent dans l'univers médiéval des motifs et des figures propices à véhiculer leurs interrogations contemporaines.

Alison Flora

Au titre de ses influences, Alison Flora cite des références très variées : le peintre symboliste franco-polonais Boleslas Biegas, l'artiste et poète français, adepte de l'absurde et de l'humour noir, Roland Topor, ou encore la musicienne britannique Genesis P-Orridge, précurseuse de la musique industrielle. Elle cite aussi pêle-mêle – révélant ainsi son goût pour les cultures populaires et alternatives – l'art brut, la littérature fantastique de JRR Tolkien ou d'Ursula Le Guin, les jeux vidéo et la musique black metal. Depuis deux ans, l'artiste a démarré une nouvelle page dans sa pratique avec une série en cours d'œuvres peintes avec son propre sang.

SALLE 1

1. ALISON FLORA

LES ARCHES, 2022

DESSIN MURAL, PASTEL SEC
541 X 310 CM

DE GAUCHE À DROITE

CHAPITEAU, XIIE SIÈCLE
GRÈS

27 X 27 X 27 CM

CHAPITEAU, XIIE-XIVE SIÈCLES
GRÈS

23 X 19 X 19 CM

COLLECTION MUSÉE FENAILLE, RODEZ

Avec *Les Arches*, Alison Flora entre en dialogue avec deux chapiteaux médiévaux, prêtés exceptionnellement par le musée Fenaille de Rodez. Elaboré au pastel sec dans un ton pâle, presque effacé, ce dessin mural semble capter la trace d'une architecture disparue, comme un lointain souvenir peuplé de chimères.

2. ALISON FLORA

MUR LATÉRAL DROIT, DE GAUCHE À DROITE

NOIR SILENCE, 2022

45SEC EN BOUCLE, ANIMATION VIDÉO

DAME DE PIC, 2022

3SEC EN BOUCLE, ANIMATION VIDÉO

COMBAT DE BRAS, 2022

3SEC EN BOUCLE, ANIMATION VIDÉO

Pour la première fois, Alison Flora réalise une série d'animations vidéo inspirées de motifs issus de ses peintures. L'artiste utilise ici une technique d'animation image par image, à partir de dessins effectués à la main, à raison de vingt-cinq dessins par seconde.

3. ALISON FLORA

MUR LATÉRAL GAUCHE, DE GAUCHE À DROITE

SOUFFLE DE LUR VERS LE CIEL, 2022

59 X 42 CM

INFLUX NERVEUX, 2021

42 X 59 CM

TWILIGHT SLEEP, 2021

42 X 59 CM

L'ŒIL DE MOSCOU, 2021

42 X 59 CM

ŒIL, 2021

42 X 59 CM

LES FILLES DU CLUB, 2021

50 X 65 CM

SCORPION GÉANT, 2020

42 X 59 CM

LE RAGAZZE DI DINO, 2021

50 X 65 CM

LES COQUILLAGES, 2020

42 X 59 CM

LA FORCE OCCULTE, 2020

42 X 59 CM

LES MONTAGNES, 2021

50 X 65 CM

ESPANTA BRUIXES, 2021

50 X 65 CM

SEPT DIMENSIONS, 2021

50 X 65 CM

MUR DU FOND, DE GAUCHE À DROITE

CE RÊVE EST UNE VITALITÉ, 2022

100 X 70 CM

LA MAISON DES RONCES, 2022

100 X 70 CM

CHÂTEAU FEU, 2022

100 X 70 CM

JARDIN DE LAVE, 2022

100 X 70 CM

PRODUCTION MAISON DES ARTS GEORGES
ET CLAUDE POMPIDOU

TOUTES LES ŒUVRES : SANG HUMAIN
SUR PAPIER

Le sang a joué, et continue de jouer, un rôle fondamental, et bien souvent ambivalent, dans toutes les civilisations. L'utilisation du sang, récolté selon un protocole précisément encadré, procure à Alison Flora un sentiment d'hyper-proximité avec sa pratique, recherché depuis longtemps par l'artiste, une intimité inédite avec l'image en train d'apparaître. Les obsessions intimes de l'artiste s'y expriment à travers des images surréalistes qui revisitent des motifs partagés par la conscience collective, issus de représentations médiévales, de symboles ésotériques ou d'éléments de la culture populaire. Il en résulte un univers où mysticisme, médiévalisme, fantaisie et folie se mélangent.

Floryan Varennes

À la source de sa réflexion et de sa pratique se trouve le souhait de l'artiste de déconstruire et entrelacer deux registres chronologiques distincts : l'histoire médiévale et les futurs science-fictionnels. Du Moyen Âge et des archives qu'il compulse, il exploite les marges et les échos, des systèmes de parades aux relations amoureuses en passant par les rapports guerriers. Des futurs spéculatifs, il explore la question du soin : avancées cliniques, matériels chirurgicaux, actions thérapeutiques. Par cette combinaison singulière, Floryan Varennes donne forme à ses principales préoccupations : se décoller des essentialismes, en bouleversant les systèmes binaires et les savoirs institutionnalisés de la modernité occidentale.

SALLE 1

4. FLORYAN VARENNES

IRIS, 2020

TUBES ET INSTRUMENTS MÉDICAUX

100 X 130 CM

Iris est un assemblage de tubes de plastique et d'instruments médicaux métalliques prenant les contours d'une fleur. Armoirie futuriste flottant dans l'espace, sa structure complexe nous confronte à la matérialité de l'appareillage médical et son imaginaire ambivalent, entre souffrance et guérison.

SALLE 2

5. FLORYAN VARENNES

ARDEUR, 2022

PAPIER IRIDESCENT

250 X 55 CM

Du gothique aux années 90, de l'arc en ciel à l'armure, la valeur chevaleresque se retrouve placardée au mur tel un slogan publicitaire. La texture rappelle une armure en écailles martelées mais la symbolique belligérante se voit contredite par l'iridescence du papier qui renvoie aux univers plus enchanteurs du queer et de la fantasy.

6. ALISON FLORA

PORTAIL ROUGE, 2021

PASTEL SEC SUR PAPIER

42 X 59 CM

PORTAIL BLEU, 2021

PASTEL SEC SUR PAPIER

42 X 59 CM

Le dessin au pastel intervient, chez Alison Flora, entre deux séries de peintures, dans des temps de pause nécessaires imposés par sa pratique. Les possibilités du pastel enrichissent naturellement la gamme de couleur des images créées par l'artiste et, plus encore que dans les peintures, les motifs de seuil, de porte et de passage y apparaissent de façon récurrente.

7. ALISON FLORA

CARNETS DE DESSINS ORIGINAUX

SOUS VITRINE, 2018-2022

TECHNIQUES MIXTES

Les carnets de dessin d'Alison Flora, qu'elle utilise quotidiennement, renferment un répertoire de formes, d'images et d'idées dans lequel l'artiste puise pour imaginer ses dessins et peintures en grand format.

SALLE 3

8. FLORYAN VARENNES

DELECTATIO MOROSA, 2019

CUIR STRETCH VERNI NOIR, RIVETS,
ANNEAUX, FILS À PLOMB, CÂBLES EN ACIER
490 X 330 CM

EN PARTENARIAT AVEC LA MAROQUINERIE PHILIPPE
SERRES, CUIR DU FUTUR ET FGM – GRAULHET

Élaborée à partir de plaques de cuir molletonné, *Delectatio Morosa* divise l'espace, évoquant la forme de la herse barrant l'entrée des châteaux-forts médiévaux. Ses coussins de cuir assemblés convoquent également dans leur structure l'image d'une armure lamellaire réalisée à partir d'écailles de cuir, très utilisée durant le haut Moyen Âge jusqu'à la fin du XIe siècle. La qualité de la peau utilisée et son aspect noir verni qui accroche et reflète la lumière appellent le toucher et créent le paradoxe d'une clôture sensuelle.

9. ALISON FLORA

LES CHEVALIERS, 2021

SANG HUMAIN SUR PAPIER
65 X 50 CM

10. FLORYAN VARENNES

MATRIARCHE, 2021

MUSELIÈRES, TUBES CONNECTOR, TUBES
MÉDICAUX, PVC MÉDICAL, ATTACHES EN
INOX, RIVETS, ANNEAUX, INSTRUMENTS
CHIRURGICAUX
140 X 140 X 30 CM

Matriarche emprunte à l'armure médiévale la forme des spalières – des protections d'épaule –, réactualisée à l'aide du PVC, un matériau employé pour segmenter l'espace au sein des établissements médicaux. À la fois souple et légère, cette protection

transparente ne rend que plus visible le corps assisté, hyper surveillé du malade. Du torse à la coiffe, les morceaux fragmentés maintenus par des rivets constituent une parure futuriste à laquelle l'artiste adjoint divers ornements qui sont autant d'instruments médicaux.

11. FLORYAN VARENNES

MILLEFLEURS, 2021

LAVANDE ASPIC (*LAVENDULA LATIFOLIA*)
40 KILOS
DIMENSIONS VARIABLES

EN PARTENARIAT AVEC LAVANDE ANGELVIN

Hommage aux tapisseries murales du XVe siècle de style *millefleurs*, aux décors végétaux, *Millefleurs* est un tapis de plusieurs dizaines de kilos de lavandes égrainées qui diffuse un entêtant parfum, purifiant depuis toujours les maisons de Provence. Ses grains odorants peuvent cependant aussi s'avérer irritants et repoussants, en dépit des propriétés prophylactiques et curatives bien connues de la plante.

12. ALISON FLORA

I LOVE YOU, 2020

SANG HUMAIN SUR PAPIER
30 X 42 CM

13. FLORYAN VARENNES

MUR LATÉRAL GAUCHE, DE GAUCHE À DROITE :

FLIRT, 2022

DOUBLE POIGNARD EN VERRE

90 X 10 X 10 CM

ASSAG, 2020

DEUX MASSES D'ARMES EN VERRE

120 X 30 CM CHAQUE

FIN'AMOR, 2018

LANCE DE JOUTE EN VERRE

270 X 50 CM

VOLENS NOLENS, 2022

DEUX HALLEBARDES EN VERRE

ET LEUR PORTANT

90 X 10 X 10 CM CHAQUE

OBLIVION, 2020

FLÉAU D'ARMES EN VERRE

200 X 30 X 30 CM

EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE INTERNATIONAL D'ART
VERRIER DE MEISENTHAL

FLIRT ET *VOLENS NOLENS* : PRODUCTION MAISON DES ARTS
GEORGES ET CLAUDE POMPIDOU.

La série de sculptures en verre de Floryan Varennes constitue une allégorie de l'amour courtois, quintessence de la chevalerie, sous la forme d'armes acérées. La fragilité de leur matériau traduit la préciosité du sentiment amoureux, la violence du combat et l'incertitude de son issue. Jouant sur la polysémie du terme finesse, les pièces subliment l'imagerie du tournoi comme art de donner les plus beaux coups et de traverser les épreuves avec superbe. Avec leurs allures de reliques précieuses et magiques, elles évoquent la perfection chevaleresque.

14. FLORYAN VARENNES

DISCIPLINES, 2019 - 2022

ORTHÈSES MÉDICALES, RIVETS,

ANNEAUX, FILS

5 SCULPTURES

250 X 150 CM CHAQUE

EN PARTENARIAT AVEC MÉDICAL DISTRIBUTION

Les *Disciplines* hybrident métaphoriquement des fragments d'armure à des orthèses médicales. La composition complexe de ces formes renvoie à un écu armorial, reprenant la silhouette d'un bouclier auréolé d'épées et de lances. L'esthétique héraldique de ce plastron cerné de sangles et le transfert de matière à l'œuvre dans sa constitution, du métal au velours, apporte une connotation tout à la fois filiale, ancestrale et médicale.

15. FLORYAN VARENNES

EN CO-CRÉATION AVEC HARRIET DAVEY
ET IMOGEN DAVEY

MIRARI: A LIFE RELIEVED, 2022

VIDÉO HD, 4MIN08SEC

Le film *Mirari* (*miroir*, en latin) met en scène un personnage digital basé sur les traits, le corps et la voix de Floryan Varennes. Associant les recherches sur les avatars mutants de l'artiste 3D Harriet Davey, le monde sonore ambivalent de la musicienne Imogen Davey et les appareillages et psaumes liés à l'univers de Floryan Varennes, *Mirari* est traversé par des revendications sur la vulnérabilité, l'introspection et l'attente. Les avatars dorment-ils ? Meurent-ils dans le monde digital ? Ont-ils le cœur brisé ? Ont-ils conscience d'eux-mêmes ? Autant de questionnements fantasques et inattendus qui explorent des réalités post-humaines à travers le jeu vidéo, l'amour et la guerre, en lien avec l'imaginaire du Moyen Âge de Floryan Varennes.

ALISON FLORA

Née en 1992 à Maisons-Laffitte.
Vit et travaille à Toulouse.

Alison Flora est diplômée d'un DNSEP de l'école supérieure d'art et de design des Pyrénées à Tarbes. Elle a depuis participé à plusieurs expositions collectives : *Drawing Room 017* dans le cadre du prix Jeunes talents MAIF (La Panacée, Montpellier, 2017), *Sabotage* dans le cadre du Baleapop festival #9 (Saint-Jean-de-Luz, 2018), *Sorcières et Chamanismes* (galerie La Papesse, Toulouse, 2020), *MASS* présentée par Goswell Road (Haus Wien, Vienne, 2021), *Initiation party* (Ocean Hotel, Miami, 2021). En 2021, elle présente sa première exposition personnelle à la galerie Sultana Arles : *Relaunch the Dream Weapon*, sur une invitation de Goswell Road qui publie à cette occasion sa première monographie, un choix de dessins issus de ses carnets de croquis, dont une sélection est présentée dans l'exposition à la Maison des arts. *La Cérémonie* est sa première exposition dans un centre d'art contemporain en France. Alison Flora est également musicienne sous le nom de Soporific. Elle a publié en 2021 un premier album, en format K7 : *Auras Around Humans*, qui mêle cold wave, ambient et dungeon synth.

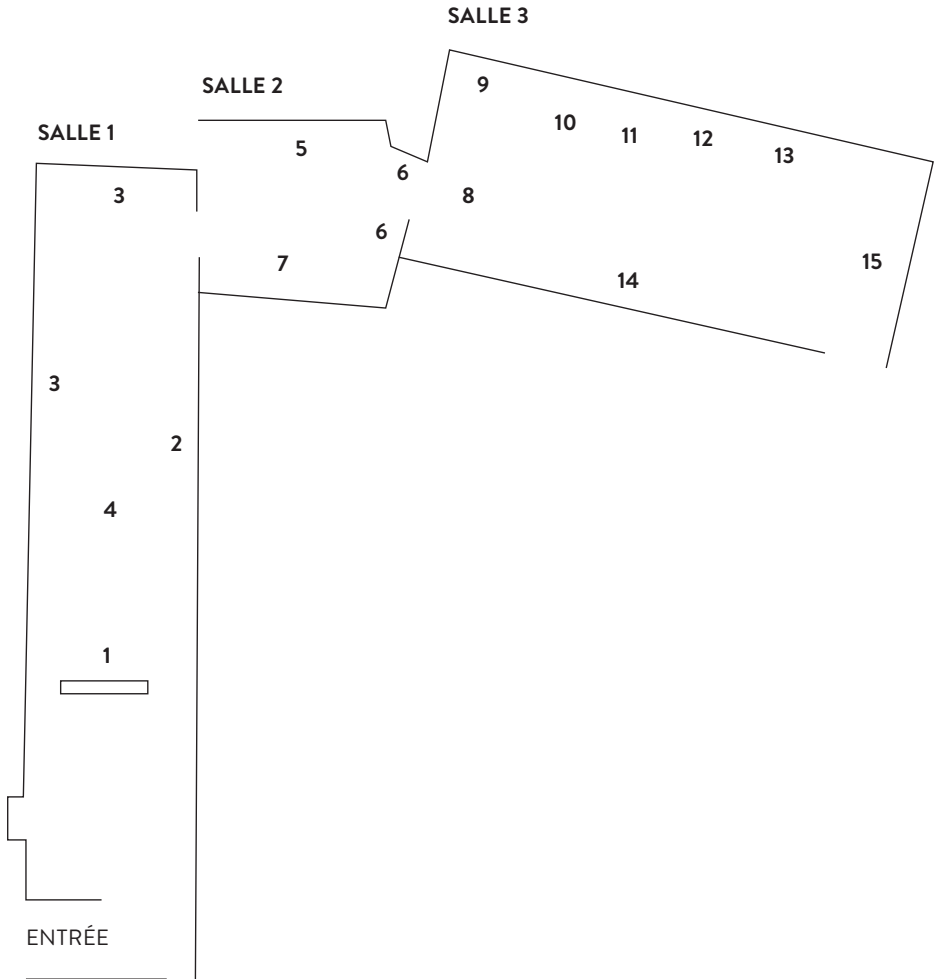
ALISON-FLORA.COM
@SOPOORIFIC

FLORYAN VARENNES

Né en 1988 à La Rochelle.
Vit et travaille entre Toulon et Paris.

Floryan Varennes est diplômé d'un DNSEP de l'école supérieure d'art et de design de Toulon en 2014 et de l'Université Paris-Nanterre avec un Master d'Histoire Médiévale en 2020. Depuis 2015, Floryan Varennes a participé à plusieurs expositions collectives en France et en Europe comme le Salon de Montrouge (Fr), la Biennale des Jeunes Créateurs d'Europe et de la Méditerranée à Milan (It), le Voyage à Nantes (Fr), les Arts Éphémères à l'occasion de la Manifesta à Marseille (Fr) et à la Galerie Veda à Florence (It). Il a bénéficié de plusieurs expositions personnelles : *Alter-Héraut* au centre d'art d'Istres, *Ultra-Lésion* à la Galerie des Musées de Toulon, *Hard-Care* à la Galerie du Centre Hospitalier de Chambéry et *Violence Vitale* à la Maison des métiers du cuir de Graulhet. En 2022, il intègre la collection des Abattoirs, Musée - Frac Occitanie Toulouse. Floryan Varennes est lauréat du Prix Elstir pour l'Art contemporain et il est également lauréat du dispositif de résidences « Artiste en Entreprise » du ministère de la culture au Musée des métiers du cuir à Graulhet. Il est représenté par la Galerie Maëlle à Paris/Romainville.

FLORYANVARENNES.COM
@FLORYANVARENNES

**MAISON DES ARTS
GEORGES & CLAUDE POMPIDOU
CENTRE D'ART CONTEMPORAIN
CAJARC**

MAGCP.FR

AVEC LE SOUTIEN DE LA DRAC OCCITANIE, DE LA RÉGION OCCITANIE
PYRÉNÉES - MÉDITERRANÉE ET DU DÉPARTEMENT DU LOT

