

1921 – LYON

NOUVEL INSTITUT FRANCO
INSTITUT CHINOIS

LIEU CULTUREL – RENCONTRES ÉCONOMIQUES ET UNIVERSITAIRES

Dossier de presse

LES FLEURS COURAGEUSES
勇敢之花

GUILLAUME TALBI

8 février 2023 - 26 avril 2024
2024年2月8日 - 2024年4月26日

FLEUR COURAGEUSE

Grès émaillé, 2023

17 x 34 x 22 cm

Guillaume Talbi

Guillaume Talbi, Les fleurs courageuses

Du 8 février au 26 avril 2024

Né en 1987 à Châteauroux, (France) Guillaume Talbi vit et travaille à Paris et en Chine.

Diplômé de l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, il est représenté par la Galerie Alain Gutharc.

Son travail a déjà fait l'objet d'expositions monographiques et collectives en France et à l'étranger : Le LaM - Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut de Villeneuve-d'Ascq (2016), Drawing Now Art Fair - le salon du dessin contemporain à Paris (2016), Yishu 8 - Maison des Arts de Pékin (2018), le Centre d'art Eleven Steens à Bruxelles (2019), la Chapelle de la Visitation à Thonon-les-Bains (2020), Musée Guimet et l'Hôtel particulier Heidelbach (2022), et le Nouvel Institut Franco-Chinois à Lyon (2024).

À la fois dessinateur et sculpteur, l'artiste développe une production qui accorde à la couleur et à la matière une place privilégiée. Sa démarche artistique est ancrée dans la notion d'un lieu. Les œuvres créées ont l'apparence de formes anthropomorphiques, animales et végétales, et prennent forme avec la matière pour constituer un monde en hybridation.

Il les anime par les gestes de la main, privilégiant ainsi un contact avec les matières comme l'argile, le plâtre, le ciment, la résine, la cire, le bois, la pierre, le métal, le papier et les autres matériaux.

Multipliant les expérimentations des matières pour se laisser surprendre par leurs valeurs poétiques et énigmatiques, il travaille de manière empirique avec ses propres procédés de fabrication et logiques de construction dans lesquelles le rôle du temps reste visible. La matière mémorise la pression des doigts sur la surface, faisant émerger naturellement les œuvres comme une expérience du temps médité que la main a concrétisé.

Il présente au sein du Nouvel Institut Franco-Chinois de février à avril 2024 "Les fleurs courageuses", une nouvelle exposition réalisée avec le soutien de l'association Yishu 8 - Maison des Arts de Pékin, qui mettra en lumière une toute nouvelle série de sculptures réalisées durant une résidence de plusieurs mois en Asie au second semestre 2023.

LES FLEURS COURAGEUSES - 勇敢之花

FANTASMAGORIE DU MONDE (DÉTAIL)

Grès émaillé, 2023

42 x 28 x 24 cm

Guillaume Talbi

LES FLEURS COURAGEUSES

Quelle meilleure matière pour créer que la terre qu'on retrouve n'importe où ?

[...]

Elle est le monde fluide de l'imagination.

Elle est la matière qui crée et recrée la vie sous des formes différentes.

Elle est le laboratoire de la métamorphose.

Elle est le matériel qui rappelle les pas, les gestes des mains qui miment les choses touchées.

Giuseppe Penone, Respirer l'ombre

CES FLEURS COURAGEUSES ne seraient-elles que chimères ? Que quelques formes de curiosité apparues spontanément entre les mains de l'artiste ? Il est des titres parfois qui comme les œuvres questionnent et interrogent. Association de mots faits pour s'entendre mais si timidement se comprendre. Mais s'agit-il seulement ici de fleurs que ces étranges gisants posés là devant nous, dans le nu de la terre et la liquidité encore perceptible des émaux. Que de vie derrière le geste et que de corps à l'esprit que toutes ces choses délicatement abandonnées au bord du monde. Ou bien est-ce le monde qui se distend pour nous apparaître déformé, transformé, peuplé soudain d'extensions animales et végétales qui semblent péniblement s'extraire de l'argile qui les a vu naître ?

Guillaume Talbi n'en n'est pas à sa première expédition. Il a déjà bien souvent touché le feu, joué avec les éléments tel un démiurge pour cueillir l'élan d'un instant une moisson d'œuvres aussi rares que fascinantes. Devant ces sculptures qui se révèlent ici à nous il faut accepter de se laisser aller à en contempler les lignes et les reliefs, les couleurs qui s'écoulent jusqu'à se mélanger, se confondre à la surface de la terre, tel on observerait un paysage en se laissant simplement imprégner de la belle émotion qui s'en dégage. Les formes d'apparence pauvre semblent rapidement sous nos yeux se mouvoir, apparaître, disparaître, excroissances solubles qui ne cessent de s'animer en d'étranges et volubiles créatures prêtes à se dégager de la lourde plaque qui encore les retient au sol. Toutes ont été réalisées à Shigaraki, haut lieu de la céramique japonaise, pays de grès, de forêts et de feu. Et pourtant toutes sont d'inspiration chinoise. Dynastie Tang, âge d'or de l'art chinois, et plein essor de la route de la soie où la diversité culturelle a fait se combiner le goût indien pour les formes amples et robustes, et le génie chinois pour l'expression de rythmes linéaires, imposant ainsi le style de la sculpture bouddhique à venir...

Mélange des genres, fusion des cultures, les œuvres de Guillaume Talbi oscillent toujours entre plusieurs mondes, donnant l'impression parfois de flotter dans un état d'être bien au delà de ce qui nous est donné à voir.

Inclassables diront certains, comme si l'art avait besoin de pouvoir se ranger ; indéfinissables plutôt et prêtes à nous transporter. De même qu'avec ses matières, aujourd'hui terre et jeux d'émaux, tandis qu'hier, pour lui, le blanc l'emportait, engloutissant le plâtre ou la résine ciment sur son passage comme pour mieux en flouter les volumes incertains.

Plus loin sur tout un mur, un autre médium bourgeoise, sanguines sur papier, dessins terre à terre, ou sinon terre sur terre. Répétition d'un même motif végétal, brut de pigment que la main surprend, à peine frotté et déjà prêt à se dissoudre à travers l'espace. Flottantes et à distance, les feuilles, belles alignées et toutes bien épinglées, s'affichent et s'affolent au moindre mouvement, constituant l'inventaire d'une flore aussitôt semée et déjà prête à s'envoler. Terrain voulu vague en regard de ce paysage qui s'étend en contrebas en ne cessant de s'ébattre et de crier de ses couleurs de feu. Dessin voulu libre de toute réflexion ou préparation, en guise d'offrande au vivant. Le geste est lâché et le livre est ouvert qui invite en ses pages une nature belle et rebelle bien que sagement domptée.

IL ÉTAIT UNE FOIS LES FLEURS COURAGEUSES...

L'histoire ne fait que commencer, ou recommencer, tant Guillaume Talbi un brin poète ou musicien en art, aime lui-même se perdre, comme pour à chaque nouveau chapitre mieux pouvoir nous étonner et nous enchanter de quelques belles impromptus. Mais une chose est certaine et soyez-en sûr ! C'est bien au cœur de ce jardin, peu ou extra ordinaire, que vous pourrez peut-être à votre tour vous approcher au plus près de la réalité du monde !

Jean-Marc Dimanche

LES FLEURS COURAGEUSES
- 勇敢之花

FANTASMAGORIE DU MONDE (DÉTAIL)

Grès émaillé, 2023

46 x 29 x 24 cm

Guillaume Talbi

FANTASMAGORIE DU MONDE

Grès émaillé, 2023

17 x 34 x 22 cm

Guillaume Talbi

Dans la mythologie grecque Deucalion et sa femme Pyrrha sont les seuls survivants du Déluge décidé par Zeus. Pour repeupler la Terre, Hermès leur ordonna de se voiler la face et de jeter « les os de la Terre » par-dessus leurs épaules. Après avoir longtemps cherché le sens de ces paroles, ils comprirent que les os étaient les pierres qui couvraient le sol.

Les pierres jetées par Deucalion se changèrent en hommes ; celles qui furent jetées par Pyrrha en femmes. Ainsi, la Terre se peupla de nouveaux humains plus courageux que les précédents.

Est-ce la réinterprétation du mythe de Deucalion et Pyrrha que Guillaume Talbi expose au Nouvel Institut Franco-Chinois de Lyon ? Comme le mythe, le nom de l'exposition « Les fleurs courageuses », qui est aussi le nom de la série de céramiques qui se découvre sur la table centrale, illustre la renaissance valeureuse de la nature. Des oeuvres qui semblent jaillir des tréfonds de la terre ou des abysses, pour donner vie à des figures végétales et anthropomorphes.

Ainsi, dans le travail de Guillaume Talbi, la nature est silhouette. Le végétal se transforme en corps. Des corps simplifiés, des corps gisants, des corps flottants, des corps sensuels dont les bras en volutes et en contorsions nous évoquent les sculptures des danseuses de la période Tang (618-907 après J-C). Cette quête de représentation de la nature trouve ses origines autant dans la mythologie occidentale que dans la pensée orientale.

LES FLEURS COURAGEUSES

- 勇敢之花

Guillaume Talbi se nourrit de ses expériences en résidences à la Maison des arts de Pékin – Yishu 8 en 2018 et au Shigaraki Ceramic Cultural Park en 2023, pour imaginer ses « micro-mondes ». Ses céramiques dessinent des paysages « sanshui » (montagne-eau) à la manière des rouleaux des peintres lettrés chinois. Le bleu de l'émail rappelle plus particulièrement la peinture Mille lis de rivières et de montagnes de Wang Ximeng (XIIème siècle). Comme l'encre qui coule sur le papier, les oeuvres de Guillaume Talbi accordent une place au vide et au non maîtrisable. Soumises à la réaction aléatoire de la terre face au pouvoir du feu et au temps long des variations de température, elles suivent l'ordre universel de la nature. Guillaume Talbi s'en remet alors à l'imprévisible, avec fantaisie et légèreté. La cristallisation des émaux en gouttes figées sur les socles des sculptures donne le sentiment que les oeuvres flottent au-dessus de la table. En lévitation, ce sont des pièces-monstres, des pièces-îles, des pièces-animaux marins qui émergent et qui semblent avoir été formées par les vents ou l'érosion des vagues.

C'est une vision d'un monde en gestation avec ses constantes métamorphoses, que l'artiste figure.

Ambrine Lazreug - Didier
Yishu 8 - Maison des Arts de Pékin

FLEUR COURAGEUSE (DÉTAIL)

Grès émaillé, 2023

17 x 34 x 22 cm

Guillaume Talbi

LES FLEURS COURAGEUSES
- 勇敢之花

SANS TITRE

Grès émaillé, 2023

29 x 31 x 22 cm

Guillaume Talbi

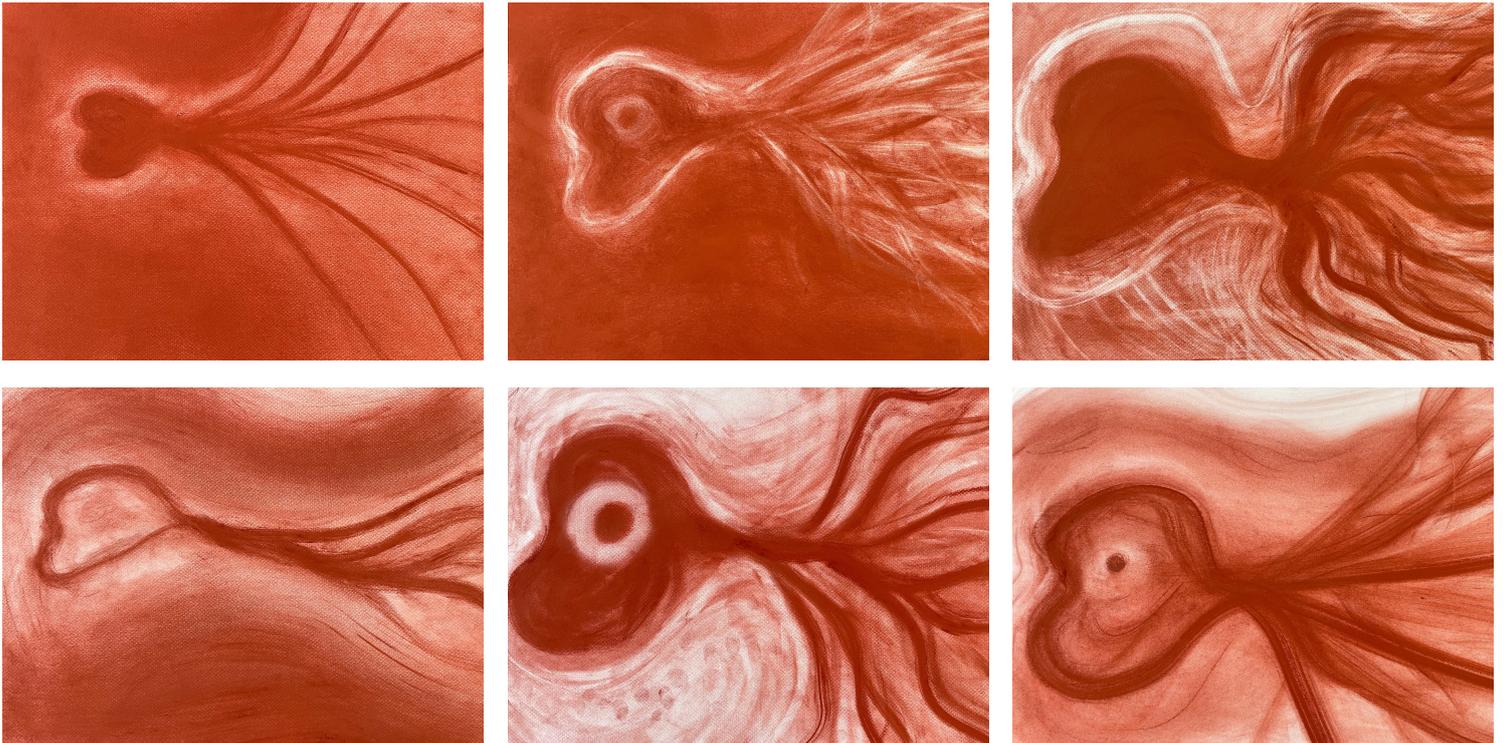
LES FLEURS COURAGEUSES

- 勇敢之花

Les sanguines

Comme les céramiques, il y a une dimension organique dans la série de sanguines sur le mur du fond de l'espace d'exposition. Serait-ce des coeurs et leurs rhizomes ? des chimères ? des méduses ? ou des comètes ? Les interprétations sont vastes. Ces formes hybrides flottantes sont la révélation même d'une nature aux multiples apparences et aux transformations incessantes. Guillaume Talbi laisse visible les traces de ses doigts sur le papier, il façonne. Son geste fait ressortir à nouveau son rapport charnel à la matière : à la terre, au bois, aux pigments broyés. Ce lien courageux qu'il entretient avec le vivant.

Ambrine Lazreug-Didier
Yishu 8 - Maison des Arts de Pékin

CHIMÈRE (SÉRIE)
Ensemble de dessins à la sanguine,
2023
32 x 41 cm (chacun)
Guillaume Talbi

« La sculpture et le dessin ont toujours été pour moi un espace de dialogue. Représenter, c'est inventer des formes et leur donner un corps dans l'espace pour engager comme une conversation avec le spectateur. Plus je suis libre de jouer avec les matières et les écritures, plus l'œuvre sera vivante et présente comme une maison à soi ouverte à celui qui regarde. »

Guillaume Talbi

Exposition en partenariat avec Yishu8 - Maison des Arts de Pékin

GUILLAUME TALBI

Expositions individuelles

2024

Les fleurs courageuses

Nouvel Institut Franco-Chinois, Lyon (FR), curateur : Jean-Marc Dimanche

2022

Objet vivant non identifié

La Borne, Le pays où le ciel est toujours bleu, Valençay (FR)

2021

Formes de vie

Galerie Alain Gutharc, Paris (FR)

2019

Sculpture Fraîche

Eleven Steens, Bruxelles (BE), curateur : Jean-Marc Dimanche

2018

Butterfly Effect

Yishu 8, Pékin (CN), curateur : Jean-Marc Dimanche

2017

Fantasmagorie du monde

Galerie Premier Regard, Paris (FR), curateur : Jean-Marc Dimanche

2016

Chapitre 2

Fujiki Gallery, Shigaraki (JP)

2014

Chapitre 1

Jolie Gallery, Shenyang (CN)

Expositions collectives et foires (sélection)

2023

Art 021

Shanghai exhibition Center, Galerie Migrant Bird Space Berlin-Pékin, Shanghai (CN), avec Clara Broermann, Olaf Hajek, Geng Xue, Xia Peng, Yuya Suzuki, Valentina Eppich, Anide, Pawel Olszczynski, Miriam Beichert

Premier Regard au profit de la Fondation des Artistes

Art Curial, Paris (FR), avec Giulia Andreani, Clément Bagot, Damien Cadio, Antoine Carbonne, Marion Charlet, Céline Cléron, Odonchimeg Davaadorj, Latifa Echakhch, Elsa Guillaume, Fabien Mérelle, Mari Minato, Asami Nishimura, Christelle Téa ...

Mémoire de Formes

Galerie du Collège Marcel Duchamp, EMBAC, Châteauroux (FR), avec Guillaume Linard-Osorio. curateur : Jean-Marc Dimanche

Autrement dit la vie

Galerie Liusa Wang, Paris (FR), avec Han Qin, Wifredo Lam, Ma Zhong Yi, Julie Navarro, Tian Dexi, Zhao Duan ... curateur : Joseph Cui

Now is our future

Drawing Now, Paris (FR), avec Sarah Tritz, Tudi Deligne, Assan Smati, Karine Rougier ... curateur : Philippe Piguet

2022

Bons Baisers de Pékin

Musée Guimet et Hôtel particulier Heidelbach, Paris (FR), avec Claire Tabouret, Claire Chesnier, Sulong Ouyang, Clément Bagot, Lionel Sabatté, Duxi Chen, Xue Geng, Lyes Hammadouche, Xin Li ... curateur : Henry-Claude Cousseau

Sous l'Emprise du Néon

Art Fair Dijon, Parc des Expositions et Congrès, Dijon (FR), avec François Morellet, Raymond Hains, Nathalie Talec, Michel Verjux, Esther Ruiz, Blair Thurman ... curateur : Christophe Delavault

Estivales

4ème édition du Festival d'Art Contemporain du Grand Paris, Sceaux (FR), avec Marlène Mocquet ... curateur : Christophe Delavault

Art Paris

Grand Palais Éphémère, Galerie Alain Gutharc, Paris (FR), avec Edi Dubien, Suzanne Husky, Jean-Baptiste Janisset, Guillaume Linard Osorio ...

2021

Shenzhen International Art Fair

Di Art Space, Shenzhen (CN), avec Wang Bo, Chen Jingzi ...

Événement Louis Vuitton, Haute Joaillerie, House 19, Pékin (CN), avec Sui Cheng, Wang Bo, Xu Yahan

Persistent Objects

Yuan Museum, Pékin (CN), avec Geng Xue, Huang Zeijian, Liu Dongxu, Yuya Suzuki ... curateur : Lu Mei

2020*La résidence Saint-Ange - 5 ans*

Galerie 24 Beaubourg, Paris (FR), avec Lionel Sabaté, Maude Maris, Clément Bagot, Mathilde Denize, Boris Chouvellon, Estefanía Peñafiel Loaiza, Hoël Duret, Nicolas Momein. curateur : Philippe Piguet

Oh ! Les beaux jours

Galerie Alain Gutharc, Paris (FR), avec Jean-Baptiste Janisset, Jacques-Henri Lartigue, Guillaume Linard-Osorio ...

Entre Deux

Chapelle de la Visitation, Centre d'art contemporain, Thonon les bains (FR), avec Christophe Robe. curateur : Philippe Piguet

2018*Exposition en duo*

École Supérieure d'Arts et de Design, Grenoble (FR), avec Boris Chouvellon

2016*Un été au LaM*

Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut, Villeneuve d'Ascq (FR), avec Barry Flanagan. curateur : Marc Donnadiou

2015

Hilltop Gallery, Shanghai (CN)

Art Fair SOFA

Chicago (USA), avec Bertrand Secret, Ingrid Van Munster, Élisabeth Raphaël ...

Oh my cabinet

Maison Assouline, Londres (UK), avec Valérie Delarue, Elsa Guillaume, Jim Skull ... curateur : Jean-Marc Dimanche

Objectif Terre

18ème Biennale / Céramique Contemporaine, Châteauroux (FR), avec Clémence Van Lunen, Xue Sun, Leiko Ikemura ... curateur : Stéphanie Le Follic-Hadida

2014*Alchemic Ceremony*

Hôtel particulier Mallett, Londres (UK), avec Vincent Barré, Gabrielle Wambaugh, Lilian Daubisse ... curateur : Jean-Marc Dimanche

2013*Écrits, Mythes et Légendes*

17ème Biennale / Céramique Contemporaine, Châteauroux (FR), avec Michel Gouéry, Klara Kristalova, Françoise Pérovitch ...

We are here

1905 Re-Creative Space, Shenyang (CN), avec Laetitia Bénichou, Yi Fei Zhang, Sui Xin Xu ... curateur : Xiaoning Cai

Prix

- 2021 Finaliste, Aide individuelle à la création, DRAC, Île-de-France (FR)
- 2021 Soutien à la première exposition personnelle, CNAP, Paris (FR)
- 2019 Lauréat du Prix de la Fondation Dufraine, Institut de France, Académie des Beaux-Arts, Paris (FR)
- 2018 Lauréat du Prix Boucheron, Paris (FR)
- 2011 Lauréat du Prix Colin-Lefrancq, Paris (FR)

Résidences

- 2023 Shigaraki Ceramic Cultural Park, Shigaraki (JP)
- 2019 Fondation Dufraine, Villa les Pinsons, Académie des Beaux-Arts, Chars (FR)
- 2018 Résidence Saint-Ange, architecte Odile Decq, Seyssins, Grenoble (FR)
- 2018 Yishu 8, la maison des arts, Pékin (CN)
- 2016 Shigaraki Ceramic Cultural Park, Shigaraki (JP)
- 2015 Songjiang Art, Shanghai (CN)
- 2014 Shigaraki Ceramic Cultural Park, Shigaraki (JP)
- 2013 1905 Re-Creative Space, Shenyang (CN)
- 2010 Fondation de Coubertin, St Rémy-lès-Chevreuse (FR)
- 2009 Manoir de Soisay, La Perrière (FR)

Collections privées

- 2021 Yuan Museum, Collection Muséale, Pékin (CN)
- 2018 Saint-Ange, Grenoble (FR)
- 2018 Boucheron, Pékin (CN)
- 2018 Yishu 8, Pékin (CN), France, Belgique, Royaume-Uni, Suisse, Italie, Chine, Japon, États-Unis ...

LE NOUVEL INSTITUT FRANCO-CHINOIS

Le Nouvel Institut Franco-Chinois a ouvert au public en septembre 2016 un espace entièrement rénové valorisant l'histoire de l'Institut Franco-Chinois (1921-1946) ainsi qu'un Centre pour la promotion de l'art contemporain.

Dans le lieu historique qui accueillit de 1921 à 1946 près de 500 étudiants chinois, le musée de l'Institut Franco-Chinois propose une exposition permanente à la scénographie renouvelée en mai 2021 sur ce qui fut la première et unique université chinoise hors de Chine.

Dans l'espace consacré à l'Art Contemporain, trois expositions temporaires se succèdent chaque année présentant le travail d'artistes chinois et de français inspirés par la Chine.

Les artistes, quand ils sont choisis en partenariat avec la Maison des Arts de Pékin - Yishu8, sont invités à Lyon dans le cadre d'une résidence artistique, puis présentent une exposition de 3 à 4 mois.

Le Nouvel Institut Franco-Chinois est un acteur identifié et reconnu du paysage culturel lyonnais.

Il accueille ainsi tout au long de l'année des manifestations en lien avec les grands rendez-vous culturels lyonnais, mais également nationaux : Biennale d'art contemporain de Lyon, Mai d'Adele, Nuit européenne des musées, Journées européennes du patrimoine ...

CONTACT

Gabrielle Murgat
06 98 61 73 40
murgat@nifc.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

Nouvel Institut Franco-Chinois
2 rue Sœur Bouvier - 69005 Lyon
04 81 65 84 60
www.nifc.fr

Exposition temporaire et musée permanent ouverts au public de 12h à 18h du lundi au vendredi
&
un samedi sur deux
de 13h à 18h

Entrée libre
Visites guidées sur réservation

1921 – LYON

NOUVEL FRANCO
INSTITUT CHINOIS

LIEU CULTUREL – RENCONTRES ÉCONOMIQUES ET UNIVERSITAIRES