

LA CRIÉE
CENTRE D'ART
CONTEMPORAIN
RENNES - F

VERNACULAIRE ET
CRÉATION CONTEMPORAINE

2019-2021

PRESS PACK

THE EGG
LAYED
TWICE
ÉLÉONORE
SAINTAGNAN

exhibition from 14 December 2019 to 23 february 2020
opening on Friday 13 December 2019, 6:30 pm

place Honoré Commeurec – CS 63126
35000 Rennes
www.la-criee.org

—
officer press: Marion Sarrazin
m.sarrazin@ville-rennes.fr – 02 23 62 25 14

Summary

Press release	1
Works Exhibited	2
Green flashes	4
Biography	6
Texts	15
The cycle <i>Lili, the Rozell and the Marimba</i>	18
Practical information	19

Press release

THE EGG LAYED TWICE L'ŒUF PONDU DEUX FOIS ÉLÉONORE SAINTAGNAN

—
exhibition from 14 December 2019 to 23 February 2020
opening Friday 13 December 2019, 6:30 pm

—
Titled *The Egg Layed Twice*, Éléonore Saintagnan's exhibition at La Criée centre for contemporary art brings together a selection of films presented in tree houses put together using techniques and materials salvaged locally. The assemblage is rounded off with miscellaneous objects, games and ceramics made by the artist.

The exhibition borrows its title from Richard Brautigan's novel *The Abortion*, with its list of imaginary, unpublished books collected by the main character in the library he manages.* *The Egg Layed Twice* is one of those books, and for its author Béatrice Quinn Porter it «summed up the wisdom she had found while living twenty-six years on a chicken ranch in San José.»* Saintagnan had already used the title of one of the books from Brautigan's list for her first monographic exhibition, *The Stereo and God*. As she sees it, the characters in her films are a little like these unpublished authors.

It was her films that first gained Saintagnan critical attention. Products of long-term work in the field and of her gift for interaction and mutual understanding, they offer a wittily sagacious interlocking of reality and fiction, fable and ethnography, the communal and the individual. Their micro-stories are often a historically-inflected mix of the real and the far-fetched (*Les Malchanceux/ The Unlucky Ones*, *La grande nouvelle/Great News*), or free improvisations on reality (*Une fille de Ouessant/A Girl from Ouessant*, *Les petites personnes; The Little People*). In them she cultivates a taste for the absurd spiced with jokes, mockery and a furtively melancholic tenderness often tied to childhood.

Accompanied by a new interest in the crafts, this taste for the absurd reappears in her objects. The exhibition features for the first time a group of face-like pottery pieces whose simultaneously modernist/primitivist decorative vocabulary is handled with drollery and even a cheeky elegance. Meanwhile a game mat made by the artist in Asia from traditional Korean and Japanese costumes offers visitors the chance to try out or re-learn forgotten folk games.

Another experience – tree houses visitors can climb into to watch Saintagnan's films – gives the exhibition the feel of a Neolithic or utopian campsite. These structures betray the artist's urge to «work with her hands» – but also her skill at bringing people together: these huts were designed and made in close collaboration with the La Criée technical team, art centre interns and local tradesmen.

The works in Éléonore Saintagnan's *The Egg Layed Twice* are like different entrances or chapters of a multimedia, multidimensional narrative to be watched and listened to as much as much as taken part in. This could be the tale of a librarian bent on acquainting us with unknown or undervalued stories that are nonetheless rewarding, depthful and sometimes miraculous.

* Richard Brautigan, *The Abortion in Revenge of the Lawn, The Abortion, So the Wind Won't Blow It All Away* (New York: Houghton Mifflin, 1995), p. 31.

Works Exhibited

—

three tree houses

wood, reeds, string and wire, crates, and chestnut bark

300 x 300 x 525 cm

454 x 309 x 276 cm

454 x 309 x 276 cm

production: La Criée centre for contemporary art

—

La Grande nouvelle (Great News)

video HD colour stereo, 15 min, 2019

coproduction CNAP (Centre National des Arts Plastiques) and GREC (Groupe de Recherches et d'Essais Cinématographiques)

courtesy the artist

On a backcountry camping night, a child's sleep is having a hard time to find its way. To bed him, his uncle tells him a story: "a real story of someone whom actually existed" Through the uncle's voice, and the little boy's perception, we are propelled to a 19th century farm, where the little Pierre Brisset, Charles Darwin's contemporary, is growing up in his 5th year, while going through his first discoveries, and developing his first intuitions on human's life batrachian origins.

—

Une Fille de Ouessant (A Girl from Ouessant)

video HD color stereo, 28 min, 2018

coproduction Michigan films and Mains d'œuvres

with the support of Film court en Seine-Saint-Denis, Finis Terrae, fédération Wallonie-Bruxelles and Cinémathèque de Bretagne

courtesy the artist

The island of Ouessant is off the very tip of Brittany, making it the last bit of land before America. All its men used to work at sea and the island was therefore almost exclusively populated by women. The film's director, as she immerses herself in the life of the island, plunges into the footage, and, somewhere between dream and reality, she identifies with Barba, a girl from Ouessant whose father disappeared at sea without a trace. How, then, can she grieve? The film adopts the form of an ethnographic tale, halfway between an anthropological documentary, a holiday video and a work of fiction.

—

L'Esprit de la roche (Spirit of the Rocks)

video HD color stereo, 21 min, 2015

with the help of French Institute in Seoul and the support of Mosso, Brussels

diffusion: red shoes

courtesy the artist

The video, *Spirit of the Rocks*, was recorded by the artist as she hiked her way through Seoul. The video traces a mineral journey through the city, and shows how the diverse religions and spiritual orientations live together.

—

Les Malchanceux (The Unfortunates)

video HD color stereo, 33 min, 2012

coproduction Red Shoes and Artconnexion

courtesy the artist

In Montreuil-sur-Mer, the traditional game of skittles is dying out. To keep the remembrance of that local tradition, the artist invited the skittle players of the area to unearth a former skittles alley in order to reactivate it for the time of a tournament and of a shooting.

—

Un Film abécédaire (An ABC Film)

video HD color stereo, 21 min, 2010

on a proposal from the PNRBV (Parc naturel régional des Ballons des Vosges)

coproduction and diffusion Red Shoes

courtesy the artist

As its title [An alphabet primer on film] indicates, the principle behind this film seems simple: a chapter for each letter of the alphabet. Alphabet primers are a well known form, and their many uses range from typeface charts by way of cross-stitch embroidery to boards teaching children their letters. Just like this object with its various uses, the film that is shot in the Parc Régional des Ballons des Vosges is at a crossroads of genres. By turn documentary, "docu-fictional" or oneiric, the chapters provide the opportunity for a meeting with a Keith Richard fan; an epiphany, Saint Nicholas going through the forest; or indeed the demonstration of the persistence of local myths and rural traditions. Attuned to the story or to reality, viewers discover identities or situations that are structured in a permanent back and forth between personality and individual, the principle of reality and a story..

Works Exhibited

—

Adam

coloured sandstone, Ø 48 cm x H 73 cm,
2019

courtesy the artist

—

Bronsky

glazed ceramic, Ø 40 cm x H 31 cm, 2019

courtesy the artist

—

Kim

coloured sandstone,
Ø 48 cm x H 62 cm, 2019

courtesy the artist

—

La Reine (The Queen)

coloured sandstone, Ø 47 cm x H 66 cm,
2019

courtesy the artist

—

L'Enfant - éléphant (The child - elephant)

coloured sandstone, Ø 40 cm x H 61 cm,
2019

courtesy the artist

—

Marie Françoise

coloured sandstone, porcelain,
Ø 34 cm x H 62 cm, 2019

courtesy the artist

—

Olifant

coloured sandstone, Ø 60 cm x H 73 cm,
2019

courtesy the artist

—

12 Rochers (Rocks)

kapok, grey velvet, various sizes, 2019

courtesy the artist

—

Noritapis

nubis, hanboks and kimonos (cotton and silk),
ceramic bells and pawns,
2 m x 3 m, 2015

courtesy the artist

Green flashes

—
Saturday 25 January 2020, 3 p.m.
Hélène Breschand and Marie Ythier
concert
as part of Autres Mesures festival
90 min

Echoing Éléonore Saintagnan's exhibition, Hélène Breschand and Marie Ythier propose their own variation on the idea of sound immersion.

—
Hélène Breschand

She evolves in several fields that range from contemporary music to Jazz. She leads a career as a soloist and chamber musician, in contemporary repertoire and creations, improvisation, musical theater and visual arts.

www.helene.breschand.free.fr

—
Marie Ythier

Classical musician, but also engaged in a process of creation with composers of her generation, the cellist has already recorded five records, including *Une Rencontre*, around the works of R. Schumann and T. Murail (Divine Art Recordings, Naxos 2019).

www.marie-ythier.com

—
Tuesday 4 February 2020, 7 p.m.
Sophia Rodriguez, Skewed visit
in collaboration with Éléonore
Saintagnan
performance

Sophia Rodriguez is dancer, circus artist, actress and teacher. Her performances are wacky and quirky encounters with the audience, in which the codes of decorum, show and femininity are bent.

Her guided tour of *The Egg Layed Twice* is a performance driven by the encounter with the works and the exhibition. Specially designed for them, it is accompanied by a burlesque questioning, on the use we make of our bodies and their interactions, actively shared with the public.

—
Sophia Rodriguez

Venezuelan dancer, circus artist, actress and teacher Sophia Rodriguez got her Bachelors degree in Physical Theater from the National Theater of Venezuela and practiced Capoeira in Cuba's National Circus School. She collaborated with Emerson Dominguez, Ivo Dimchev, Micha Goldberg, David Zambrano, Sabine Jamet, etc. She recently performed at the Ljubljana Syndikate Festival and the Tictac Art Center in Brussels. Sophia Rodriguez creates a performance for the Batârd festival, Brussels, 2020.

—
date and place upcoming
Éléonore Saintagnan
A Girl from Ouessant
screening and meeting
as part of Travelling festival, 2020
video HD colour stereo, 28 min, 2018

The island of Ouessant is off the very tip of Brittany, making it the last bit of land before America. All its men used to work at sea and the island was therefore almost exclusively populated by women. The film's director, as she immerses herself in the life of the island, plunges into the footage, and, somewhere between dream and reality, she identifies with Barba, a girl from Ouessant whose father disappeared at sea without a trace. How, then, can she grieve? The film adopts the form of an ethnographic tale, halfway between an anthropological documentary, a holiday video and a work of fiction.

Biography

Éléonore Saintagnan

born in Paris december 31th 1979, at midnight

lives and works in Bruxelles, Belgium

www.eleonoresaintagnan.com

—

SOLO SHOWS

2019

The Egg Layed Twice, La Criée centre for contemporary art, Rennes, France

La Potière, la tisserande et le chat Mowgli (award Isère contemporary art 2018), musée Hébert, Grenoble, France

2014

Dieu et la Stéréo, Mains d'œuvres, Saint-Ouen, France

Vulpes Vulpes Vulpes, with Grégoire Motte, centre Georges Pompidou, festival Hors Pistes, Paris, France

2013

Foreman Art Gallery of Bishop's University in Sherbrooke, Quebec, Canada

Recherches sur le sens du langage et la sculpture 3D, with Grégoire Motte, Treize, Paris, France

2012

Les Malchanceux, Galery Elaine Levy, Bruxelles, Belgique

2011

Un film abécédaire, Palais de Tokyo, Module 1, Paris, France

2010

Éléonore Saintagnan, Galery Néon, Lyon, France

Éléonore Saintagnan, Trois œuvres, gallery of the Le Havre Higher School of Art, France

Venise, 3 jours/2 nuits, with Grégoire Motte, galery Elaine Levy, Bruxelles, Belgique

—

GROUP SHOWS

2019

Fried Patterns, curator: Tenzing Barshee, Tenzing Barshee Vanderborcht Building, Bruxelles, Belgique

Bivouacs, Magasin-CNAC, Grenoble, France

2018

State of Statelessness, Iselp, Bruxelles, Belgique

2017

Les grands Voyageurs, Diagonales, Montreal, Canada

The player, Frac Poitou-Charentes, France

Haus der Lüge, Pantaleonsmühlengasse, Köln, Germany

10 15 19, curator: Karin Schlateger, at Nicolas Milhé home, France

EX-PDF, galery Art & Essais, Rennes, France

2016

Historicode, 3rd Nanjing International Art Festival, curator: Lu Peng et Letizia Ragaglia, China

Mesurer le monde, Théâtre de Privas, France

2015

YAP, The twinkle world, Daegu art fair, Corée/Incarnations, House of Cultures of Molenbeek, Belgique

A retro-prospective curated by CODE, Middlemarch, Bruxelles, Belgique

The cipher and the Frame, Cubitt, London, United Kingdom

Hostipitalité, Iselp, Bruxelles, Belgique

Les Hippopotames, La Centrale, Bruxelles, Belgique

2014

Totalement désARçonnés : l'habit de château, National Monuments Centre, Maisons-Laffitte, Château-Laffitte, France

Le Rire, un parcours jaune, Atelier d'Estienne, Pont-Scorff, France

Printemps de l'art contemporain, La Compagnie, Marseille, France

Biography

2013

Cutlog, Paris, France
The Chessroom, Atelier Rouart, Paris, France
The French Haunted House, Song Eun Art Space, Seoul, South Korea

2012

Trois fois rien, Calouste Gulbenkian Foundation, Paris, France
Keep me in suspens, The central house of Artists, Moscow, Russia
Un-Scene II, Wiels, Bruxelles, Belgique
Plus c'est gros, plus ça passe, Treize, Paris, France
BYOB, Palais de Tokyo, Paris, France
Fables berurières, Greenhouse organization, Saint-Étienne, France
Je hais les couples, a proposal by Jeanne Susplugas and Alain Declercq, Jamois Art Space, Paris, France

2011

L'Exil, curator: Gaël Charbau gallery Backslash, Paris, France
Channel Project act4: This is not french cinema, The Old Police Station, London, United Kingdom
Paysage mental, Tourcoing Fine Arts Museum, France
L'Exil, curator: Gaël Charbau, gallery Backslash, Paris, France
Loop, Barcelone, Spain
Sans vous rien ne se fera, Mains d'œuvres, Saint-Ouen, France
100 drawings against Vietnam War, Komplot, Bruxelles, Belgique and Le Commissariat, Paris, France
Art Brussels, gallery Elaine Levy, Bruxelles, Belgique
Comme elle vient, Kanal 20, Bruxelles, Belgique
Moquette Partout, Artconnexion, Lille, France

2010

FOLKLORE?, Crac Alsace, Altkirch, France
Golden Factory, Immanence, Paris, France
Gala, Triangle, Marseille, France
Nothing Political, Komplot, Bruxelles, Belgique
Pastorales, gallery ACDC, Bordeaux, France
55° salon de Montrouge, France

2009

Ex Voto, Piedigiggio, Corsica, France
Nous ne vieillirons pas ensemble, gallery Marion Meyer, Paris, France
Beckett dans les dunes, with Grégoire Motte, EROA Lucie Aubrac, Dunkerque, France
Architecture of Survival, Komplot downtown opening, Bruxelles, Belgique
Hide and Seek (Rodeo#1), Palazzo Carminati, Venice, Italy
Dans la nuit, des images, Grand Palais, Paris, France

2008

Cycle Jacques Bonnaffé, library of Chalons-en-Champagne, France
Portraits Flamands, MUBA, Tourcoing, France
Les subprimes pour les nuls, performance with Benjamin Crotty, Point d'impact, Geneva, Switzerland
Honorons Honoré, De Garage, Mechelen Belgique
Panorama 9/10, curator: Bernard Blistène, Le Fresnoy, Tourcoing, France
Monsieur Jean-Paul reçoit, Maison Grégoire, Bruxelles, Belgique

2007

Temps d'images, La Ferme du Buisson, Noisiel France
Panorama 8, Le Fresnoy, Tourcoing, France
Festival Digitalis, Florac, France
Mobile institute, Bruxelles, France

Biography

—

SCREENINGS, FESTIVALS

2019

RISC, Marseille, France
Des Courts l'après-midi, Marseille, France
BISFF, Busan, South Korea
Shortfilm festival, Hamburg, Germany
Côté courts, Pantin, France

2018

Frontdoc, Sarre, Italia
FIFAM, Amiens, France
FIFF, Namur, Belgique
Visions du réel, Nyons, China
États généraux du documentaire, Lussas, France
Territoires en images, Nanterre, France
Aricadoc, Arica, Chili
Fifig, Groix, France
Festival du film ethnographique de Belgrade, Serbia
Huesca de Cine, Huesca, Spain
Filmcaravan, Imperia, Italia
Dokumentart, Neubrandenburg, Germany
LIDF, London, United Kingdom

2017

Hors format, le Dahu, Nantes, France

2016

DOC Fortnight, MoMA, New York, United States
FIFE, Paris, France
Rencontres Cinéma-Nature,
Dompierre-sur-Besbre, France
Le confort moderne, Poitiers, France

2015

Les artisans filmeurs, Vannes, France
Le Melies, Montreuil-sous-Bois, France
Cinema Galerys, Bruxelles, Belgique
FID, Marseille, France
AVIFF, Cannes, France

2014

51zero, Ken, United Kingdom
Hors Pistes, Paris, France
Bandes à part, Bobigny, France

2013

FID Marseille, France
Côté Courts, Pantin, France
Lungomare Gasthaus, Bolzano, Italia

2012

Rencontres Internationales Paris, France ; Berlin, Germany ; Madrid, Spain
Film+, Netwerk, Aalst, Belgique
Instantes Chavirés, Montreuil-sous-Bois, France
Avant-Première, Cinéma de Montreuil-sur-Mer, France

2011

Media 10/10, Namur, Belgique
Tangier Cinematheque, Morocco
Ciné 104, Pantin, France
Le cinématographe, Nantes, France
Clermont-Ferrand International Short Film Festival, France
Hors Pistes, Centre Pompidou, Paris, France

2010

International Meetings Paris, France ; Berlin, Germany ; Madrid, Spain
Mois du doc, Red Shoes, Paris, France
Le quai, Mulhouse School of Art, France
Festival Attitude 6, Macedonia

2009

Clermont-Ferrand International Short Film Festival, France

2008

Trafic, programmation: Christophe Kihm, Lausanne, Sweden

2005

French Cultural Centre of Cambodia, Phnom Penh, Cambodia

2003

États généraux du documentaire, Lussas, France

Visual for press

Please, respect captions and copyrights

Éléonore Saintagnan, *Une fille de Ouessant (A Girl from Ouessant)*, video HD color stereo, 28 min, 2018
coproduction Michigan films and Mains d'œuvres
courtesy the artist

Visual for press

Please, respect captions and copyrights

Éléonore Saintagnan, *La Grande nouvelle (Great News)*, video HD colour stereo, 15 min, 2019
coproduction CNAP (Centre National des Arts Plastiques) and GREC (Groupe de Recherches et d'Essais
Cinématographiques)
courtesy the artist

Visual for press

Please, respect captions and copyrights

Éléonore Saintagnan, *Les Malchanceux*, (*The Unfortunates*), video HD color stereo, 33 min, 2012
coproduction Red Shoes and Artconnexion
courtesy the artist

Visual for press

Please, respect captions and copyrights

Éléonore Saintagnan, *Noritapis*, nubis, hanboks and kimonos (cotton and silk), ceramic bells and pawns, 2 m x 3 m, 2015
courtesy the artist

Visual for press

Please, respect captions and copyrights

Éléonore Saintagnan, *Bronsky*, glazed ceramic, Ø 40 cm x H 31 cm, 2019
courtesy the artist

Visual for press

Please, respect captions and copyrights

Éléonore Saintagnan, *Marie Françoise*, coloured sandstone, porcelain, Ø 34 cm x H 62 cm, 2019
courtesy the artist

Éléonore Saintagnan has a penchant for stories. Whether true or apocryphal, collective or individual, arising from popular traditions or individual obsessions, anything goes when it comes to recreating these tales in the form of videos and installations. *Vulpes Vulpes Vulpes*, the show she created with Grégoire Motte, was presented as part of the Hors Pistes festival at the Pompidou Center last January.

Like the librarian dreamed up by Richard Brautigan,⁽¹⁾ in charge of collecting unpublished manuscripts, day and night, Éléonore Saintagnan's work hosts stories that have not found a space elsewhere, usually stories that are on the margins of History and otherwise fated to disappear. With a background in creative documentary, the artist freely combines live capture, staged situations and archive documents, placing herself in the thick of a reality that is conceived as hybrid, made up of events that we live and stories that we tell.

WACKY STORIES

Whether human or animal, communities are great generators of stories. Hence Saintagnan's interest in them, especially when these stories have an anecdotal, wacky side. Take her fiction/documentary on the game of skittles in the Montreuillois region, *Les Malchanceux* (2012). Now dying out, after a revival between the 1960s and 90s, this local tradition provided an occasion for villages to get together and enjoy a bit of fun. With the

help of some of these skittles players, Saintagnan recreated this story of a lost golden age, in counterpoint to the rural exodus. The main character, Michel, a real skittles player from Brimeux, is at the center of a series of sequences going through the organization of a skittles tournament, with the preparation of *bistouille*, the hooch enjoyed by the players, assembly on an old skittle court with rock playing in the background, and of course, the skittles game itself. In these reconstructions it is hard to tell between fact and Michel's fantasies on the subject, as is so often the case with lost or disappearing popular traditions. This mixture of reality and legend is found in the three stories about feral animals constituting *Vulpes vulpes vulpes* (2014),⁽²⁾ a video conference made with Grégoire Motte at the Pompidou Center.

One of these stories is about green budgerigars taking over the streets of Brussels. As the two companions explain, the townsfolk say that the birds came from Méli Park, a theme park founded in 1935 by Alberic Florizoone, whose son, Gilbert Florizoone, is said to have released forty budgerigars into the Belgian sky in 1974. We see jolly archive images, the capture of birds, but also a recreation of a budgie entering a Brussels apartment, and Saintagnan reading a notice about the disappearance of a budgerigar. Once again, true and false intertwine: although the release of birds in 1974 is true, that is not the only reason why the budgies are so prominent in Brussels, another one being the banal fact of owners getting rid of their pets.

SINGULARITIES

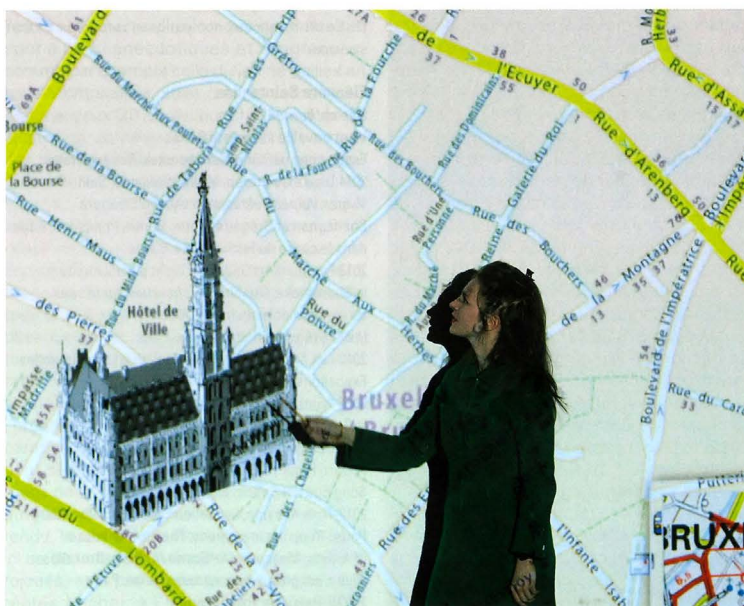
Saintagnan's stories are about unusual, individual events as well as communities. Her *Portraits flamands* (2008) comprise some forty small digital screens framed with ceramic and made to be hung on picture walls. Each portrait lasts five minutes and shows either one or two inhabitants of a neighborhood in Tourcoing, staring into the camera, against a colored ground, dressed as they chose. A pair of motorcyclists, drum majorettes with plastic guns and swords instead of batons, a mechanic with his tools: these portrait films seem to suspend time, like paintings rippled by micro-movements. Though extremely artificial and staged, the portraits nevertheless penetrate the reality of any individual identity, as an inextricable mixture of personal myths and lived events. The story of the literary madman, Jean-Pierre Brisset (1837-1919), the subject of several works by Saintagnan, is exemplary in this respect.

A polyglot, swimming pool attendant, holder of several patents, Brisset also wrote books about his extravagant etymological discoveries and a divine revelation from which learned that humankind was descended from the frog. In 1913, Jules Romains and his friends received him in Paris and awarded him the prize of "Prince of Thinkers"—a huge joke that Brisset saw through from the start. His was an extremely marginal life with the trappings of legend. Its mixture of self-mystification and authentic adventures is summed up by Saintagnan in the form of a hagiographic plate (*Vie illustrée de Jean-Pierre Brisset*, 2012) and a ceramic frog placed in a pot of flowers from which come excerpts of Brisset's writings read by the actor Jacques Bonnaffé (*Sans titre*, 2013). Here, once again, documentary and fiction intertwine, close to the real, which is always already narrativized, caught up in subjective and collective projections. ■

Translation, C. Penwarden

(1) Richard Brautigan, *The Abortion*, 1971.

(2) The word "feral" is used especially for animals in a wild state that have escaped from domestication.

Grégoire Motte et Éléonore Saintagnan
«Vulpes vulpes vulpes», 2014. 80 min
(Coproduction Red Shoe/Some Shoes,
Hors Pistes/ Centre Pompidou et Michigan Films.
Ph. H. Véronèse)

Au fil de résidences et de projets divers, ELÉONORE SAINTAGNAN (Paris, °1979) et GRÉGOIRE MOTTE (Lille, °1976; vivent et travaillent à Bruxelles) ont rassemblé des éléments hétéroclites pour créer un projet aux contours indéfinis(sables), autour de la figure de la féralité. Présenté lors de la dernière édition du FID de Marseille, leur film, *Les bêtes sauvages*, au format improbable de 40 minutes produit par Red Shoes et Michigan Films, s'articule autour des questions de liberté et de domestication mais aussi de la tension existant entre réalité et artifice.

En 1974, Guy Florizoone, fils du créateur du Méli-Parc, libère dans Bruxelles des dizaines de perruches, préalablement rassemblées par ses soins dans le cadre de l'exposition universelle de 1958, dans le but avoué d'"égayer la ville"; à la frontière franco-belge, des dizaines de renards prolifèrent, supposément abandonnés par des passeurs de drogue qui les utilisaient pour berner le flair des chiens douaniers; dans les années 1980, Pablo Escobar fait venir des animaux sauvages d'Afrique dont des hippopotames qui survivront dans la nature après sa disparition. Au travers de ces trois fils rouges, Saintagnan et Motte font des animaux 'féraux'—ces animaux sauvages domestiqués et ensuite relâchés dans la nature—les points d'origine de récits surréalistes, cherchant à révéler mais aussi questionner ces légendes contemporaines.

Testant un ensemble de formes spécifiques pour chaque récit présenté dans trois chapitres distincts, les cinéastes oscillent entre des pratiques extrêmement diversifiées, sans apparemment vouloir opérer un choix qui garantirait la cohérence du projet; se mêlent ainsi captations (les perruches endormies dans les arbres de la place d'Arezzo), images d'archives retravaillées ou non (films sur le Méli-Parc, ou photographies de la mort d'Escobar et de Pépé, son hippopotame), interviews, actes interventionnistes (la capture des perruches avec d'énormes filets durant leur vol au milieu d'une rue bruxelloise, les cinéastes en visiteurs attentifs du musée des douanes), mise en scène fictionnelle (le renard lâché dans la voiture d'un trafiquant de drogue, ce dernier se confrontant ensuite, dans une saynète burlesque, à un contrôle policier), reconstitution (la photographie d'Escobar en Pancho Villa ré-incarné par Emilio López-Menchero). Cet éclatement perpétuel déstabilise la vision tout autant que les sens, nécessitant de la part du spectateur un repositionnement permanent. Ce n'est finalement qu'en se penchant sur l'ontologie du projet que celui-ci acquiert progressivement son sens.

Au départ de ces trois récits légendaires et au-delà du film existant aujourd'hui, les réalisateurs font en réalité des propositions qui répondent à des appellations sans cesse modulables. Si les récits sont fascinants en soi, ils gagnent à leur relecture au travers de divers modes de représentation artistiques; un tournage avec les hippopotames factices en 2013 lors d'une résidence aux Beaux-Arts d'Annecy,

L'ENVERS DU DÉCOR

l'exposition *Les hippopotames de Medellín* mettant en scène des objets liés au tournage de leur film à venir à la Centrale Electricque en décembre 2014 ou *Les perruches* présenté à L'iselp en 2015; *Vulpes Vulpes Vulpes*, une conférence-performée au Centre Pompidou proposant des séquences d'un film en devenir commentées par les deux artistes sur une musique de Gaëtan Campos, la séance se concluant par une performance du conteur Gabriel Kinsa. *Les bêtes sauvages* apparaît ainsi non pas comme une finalité, mais comme une étape supplémentaire d'un processus artistique qui n'a peut-être pas encore épuisé les possibilités de ses formes. Une façon d'aborder ce travail éclaté, cette longue et incessante métamorphose, ou même, de façon plus spécifique, le film en tant que tel, est d'envisager sa relation à l'évolution des contes. Ces derniers, conçus au départ comme des récits oraux qui se transformaient au gré des conteurs et de leurs régions, se voient figés lors de leur passage à l'écrit; les nuances sont délaissées au profit d'un récit (presque) immuable, même si des variations apparaîtront au travers des différents auteurs et des époques. C'est également le cas de ces *bêtes sauvages* qui, s'articulant d'abord en des formes libres, fragmentaires et modulables, se retrouvent figées dans la forme du film où la chronologie du montage est imposée. Si les trois récits ne débütent pas par "il était une fois", ils portent tout de même en eux les atours du conte ou de la légende, et posent, en filigrane, les questions de transmission et de trace. Sur ces récits courts, synthétisés, hérités des traditions orales, Saintagnan et Motte proposent de poser un regard minutieux, les transformant dès lors en récits "brodés"; c'est le cas dans le film, mais aussi dans la conférence-performance où un véritable conteur lisse des ramifications uniques pour créer un discours-flot fait de digressions et de détails rajoutés. Le récit des animaux féraux ouvre ainsi la

voie à trois microcosmes, trois bulles imaginaires (même si ancrées dans une réalité) qui s'inscrivent en parallèle de nos mondes réels. Ces récits replongent les spectateurs dans le monde fantasmagorique de l'enfance; ce n'est pas un hasard s'il existe ici une volonté de représenter le rêve, l'intériorité ou le point de vue des animaux (les perruches qui dorment tranquillement sur leurs arbres en rêvant des abeilles du Méli-Parc, les hippopotames qui évoluent sous l'eau en racontant leur point de vue sur le monde). Mais il s'agit aussi d'un monde de faux-semblants, plein de cruauté et proche d'une innocence bien-tôt perdue—celui des perruches capturées en plein vol, des renards pris aux pièges, de la mise à mort d'Escobar et de Pépé.

Face au seul film, on ne peut qu'être déstabilisé, voire démuni, par le côté chaotique de la forme et la constante redirection des images; c'est un objet étrange et incomplet, comme la pièce d'un puzzle dont on n'aurait perdu l'image d'ensemble, ne donnant à voir que les bribes d'un travail bien plus complexe. Néanmoins, il présente aussi des fulgurances au travers de certains plans—comme ceux, filmés par quinze amis réalisateurs, des perruches qui traversent, irréelles, le ciel et les rues de Bruxelles. Les réalisateurs mettent au jour des éléments qui font partie de notre quotidien et qui pourtant restent souvent latents. Plus précisément encore, ils révélaient l'envers du décor. Le film débute en effet sur un faux-semblant emblématique. Un plan d'eau, en apparence exotique, laisse apercevoir le musée de trois hippopotames qui flottent. Après quelques secondes, on entend la voix off de la réalisatrice qui dit 'cut' puis demande à quelqu'un d'aller les chercher parce qu'ils dérivent. Un homme nage jusqu'aux hippopotames... et récolte des cartons peints. Tout est ici question de surface et d'un monde paradoxalement à la fois réel et factice.

Muriel Andrin, Université Libre de Bruxelles

LES BÊTES SAUVAGES

UN FILM DE ELÉONORE SAINTAGNAN & GRÉGOIRE MOTTE
DOCUMENTAIRE/EXPERIMENTAL,
40 MIN., HD - PRODUIT PAR MICHIGAN
FILMS & RED SHOES

Avec le soutien du Service des Arts
Plastiques de la Fédération Wallonie-
Bruxelles et du Département de la
Seine-Saint-Denis

Avec la participation du FID Lab Marseille,
Hors Pistes / Centre Pompidou, ESAAA -
Beaux-Arts d'Annecy, Idem + Art.
Lauréat du prix CVS au FID Lab - Marseille
2012. Sélectionné à la compétition
française du FID Marseille 2015.

CINÉMA GALERIES
26 GALERIE DE LA REINE
1000 BRUXELLES
WWW.GALERIES.BE
DANS LE CADRE DU FESTIVAL
HORS-PISTES
LE 13.11.15

WWW.ELEONORESAINAGNAN.COM
WWW.GREGOIREMOTTE.COM

Eléonore Saintagnan & Grégoire Motte,
Les bêtes sauvages, capture d'écran
© Michigan Films & Red Shoes

ÉLÉONORE SAINTAGNAN, PASSEUSE D'HISTOIRES

— PAR JULIE PORTIER —

Éléonore Saintagnan a participé au Salon de Montrouge en 2010. Elle est née le 31 décembre 1979 à minuit, ce qui la prédestinait à marcher sur des fils. Avec agilité, l'artiste diplômée du Fresnoy travaille à la frontière imaginaire entre l'ethnologie et le conte. Son exposition personnelle à Mains d'œuvres à partir du 17 mai, « Dieu et la stéréo », rassemble dans un même paysage les œuvres réalisées ces dernières années et les projets à venir.

Il y aura un îlot de verdure, un faux rocher, une grenouille qui parle la langue grivoise de Jean-Pierre Brisset (1837-1919), linguiste autodidacte, maître nageur, inventeur et mutilé de guerre, qui fut prophète à la fin de sa vie. Il prétendait avoir découvert le message d'amour caché dans toutes les langues en réalisant que l'homme descend du batracien et que l'étymologie n'a rien à faire du latin car la langue primordiale est le patois. Il y aura aussi dans l'exposition un hippopotame en papier mâché, personnage principal du prochain film d'Éléonore Saintagnan et Grégoire Motte, *Les Renards*, à propos des animaux féroces (nés en captivité et retournés à l'état sauvage). Celui-ci a fui le parc de Pablo Escobar, le baron de la drogue colombien, pour mener sur les eaux amazoniennes le seul troupeau d'hippopotames vivant hors d'Afrique. L'exposition serait un marais mythologique, où il est plus urgent de braconner la substance des histoires pour les emmener que de tergiverser sur le statut de ces objets. Ils sont prélevés dans la fiction ou la réalité, travaux préparatoires ou antiquités, tel ce jeu de quilles typique du Nord-Pas de Calais semblant attendre ses joueurs en voie de disparition, ceux que l'artiste a retrouvés pour son « docu-fiction » *Les Malchanceux* (2012). Mais comment solidifier ces histoires, grandes et petites, de vivants et de morts, les récits véridiques ou légendaires ? Car toutes comptent. L'artiste, malicieuse, feint de remédier du même coup à la dématérialisation de l'œuvre d'art en proposant des boîtiers de DVD uniques en céramique vernissée qui s'apparentent à des talismans post-numériques...

Pour maintenir en vie la mémoire logée en marge de l'Histoire écrite, la mémoire populaire, celle des jeux qui soudaient un village, celle, lacunaire de Johanna, descendante d'une famille juive (*Johanna*, 2012), celle des habitants de la vallée entre Ventron et Soultzbach-Bains : une bande d'oisifs fêtard, des éleveurs de moutons qui craignent le loup, frère Joseph et un couple de Néo-Vikings, peau de bête et flûte à bec, venus faire

Éléonore Saintagnan, *Les Malchanceux*, 2012. Courtesy de l'artiste.

un retour à la nature (*Un Film abécédaire*, 2010), Éléonore Saintagnan fait perdurer la langue. Le mystère du langage rode, entre autres par la présence de *Jacques* qui se pose des questions sur sa condition d'être parlant. Ses deux têtes robotiques qui raccommode la pensée de Lacan, Lewis Carroll et Oscar Wilde, donnent des conférences toutes les heures. Comme certains griots et blagueurs de comptoir, dire est une jouissance et parfois un besoin vital. C'est l'histoire de Danyella, une ancienne voisine de l'artiste, qui fera sonner dès qu'elle le souhaite le téléphone dans l'exposition, pour déclamer aux visiteurs ses poèmes salaces.

Passeuse d'histoires, et avec elles des songes de liberté, de communauté et d'éden retrouvés, l'artiste se compare au bibliothécaire de Richard Brautigan (dans *L'avortement*), en charge de recueillir 24h/24 les manuscrits non publiés déposés par leurs auteurs (dont « Dieu et la stéréo ») : « *Je suis comme ce personnage qui recueille les histoires qui n'ont pas leur place ailleurs* ». Mais l'artiste ne se contente pas d'enregistrer ce qui est dit. Elle réengage les récits, leur milieu naturel et leurs protagonistes dans de nouveaux scénarios, produisant une situation précieuse de création partagée (dans ce sens, elle est proche de la posture de Bertille Bak), qui, de bouche-à-oreille et de mains en mains, formeront peut-être d'autres légendes. ■

www.eleonoresaintagnan.com

DIEU ET LA STÉRÉO, du 17 mai au 22 juin, Mains d'œuvres,
1, rue Charles Garnier, 93400 Saint-Ouen, tél. 01 40 11 25 25,
www.mainsdoeuvres.org

Texte publié dans le cadre du programme de suivi critique des artistes du Salon de Montrouge, avec le soutien de la Ville de Montrouge, du Conseil général des Hauts-de-Seine, du ministère de la Culture et de la Communication et de l'ADAGP.

Lili, the Rozell and the Marimba

Over two seasons beginning in September 2019 La Criée centre for contemporary art will be presenting a cycle of exhibitions, events, research projects and encounters revolving around the vernacular and its relationship with contemporary art.

The adjective “vernacular” – from the Latin *vernaculus*, “native” or “domestic” – is generally used to describe what comes from a particular country or region, with specific local (“endemic”, we might say) characteristics: we speak of vernacular languages or names or architecture and so on. The vernacular always has roots somewhere. It has to do with the spirit of place.

The vernacular, though, is not bound by rigid tradition. Its creations may be underpinned by “immutable” features of their place of origin – geography, climate, age-old traditions – but they are also shaped by local changes due to new uses, people passing through, migration flows, globalisation and so on. In this sense they are powerful forces for assimilation. Spirit of place, yes, but of a place that is receptive.

The cycle’s title reflects this blend of roots and receptivity – of the creole and the archipelagic, to borrow from the philosopher and poet Édouard Glissant. The *rozell* is a Breton cooking utensil and the *marimba* an African musical instrument also widely used in Latin America. *Lili* is a nickname with all sorts of overtones.

The cycle *Lili, the Rozell and the Marimba* is an opportunity to put a series of questions regarding points of contact between vernacular and contemporary art, notably:

- What forms do the many inputs and influences between “contemporary” and “traditional” arts (doing and making, craft, folk and popular art, outsider art, naive art, etc.) – between modernity and tradition, local and global – take in the art of today?
- What (new?) ways of working are artists coming up with in “local” contexts?
- How are artists contributing to a rethinking of the connections between popular and scholarly

knowledge, local and global, indigenous and foreign, etc?

The cycle also reflects La Criée’s ongoing interest in narrative:

- How do personal narratives function as vehicles for history?
- Do we have the right to speak about a history that is not our own? What is our initial context? How are we to express ourselves?

8 SOLO SHOHS

PROGRAMME 2019-2020

- Seulgi Lee, 21 September – 17 November 2019
- Éléonore Saintagnan, 14 dec. 2019 – 23 feb. 2020
- Amadou Sanogo, 21 March – 31 May 2020
- Jockum Nordström, 25 June – 30 August 2020

3 RESEARCH RESIDENCIES

- Aurélie Ferruel & Florentine Guédon, Rennes
- Katia Kameli, various locations, North Africa
- Gabrielle Manglou, National Maritime Museum, Port-Louis Citadel, rance

JOURNAL

The journal will appear biannually and include contributions from artists and thinkers, as well as researchers from various backgrounds and disciplines, including art historians, philosophers, writers and ethnologists.

With a view to drawing up the journal’s content, an editorial board made up of Lotte Arndt, Jean-Roch Bouiller, Baptiste Brun, John Cornu, Katia Kameli, Sophie Kaplan and Émilie Renard will meet regularly throughout the series.

Practical information

press officer

Marion Sarrazin
m.sarrazin@ville-rennes.fr
+332 23 62 25 14

exhibition

artist **Éléonore Saintagnan**

title *The Egg Layed Twice*

curator Sophie Kaplan

production La Criée centre for contemporary art

dates from 14 Decembre to 23 February 2019

opening on Friday 13 December 2019, 6:30 pm

opening times

from Tuesday to Friday: 12 noon – 7 pm
Saturday, Sunday and public holidays: 2 – 7 pm
Closed 25 December and 1 January

adress

La Criée centre for contemporary art
place Honoré Commeurec – CS 63126
F-35000 Rennes

access

subway: République
bus stop: La Criée

free admission

contact

+332 23 62 25 10
la-criee@ville-rennes.fr
www.la-criee.org

#LiliRozellMarimba #LaCrieecentredart

Facebook: @la.criee.art.contemporain

Twitter: @la_criee

Instagram: lacrieecentredart

Green Flashes

Saturday 25 January 2020, 3 p.m.

Hélène Breschand and Marie Ythier
concert
as part of Autres Mesures festival
twice 45 min

Tuesday 4 February 2020, 7 p.m.

Sophia Rodriguez, *Skewed visit*
in collaboration with **Éléonore Saintagnan**
performance

date and place upcoming

Éléonore Saintagnan, *A Girl from Ouessant*
screening and meeting
as part of Travelling festival, 2020
video HD colour stereo, 28 min, 2018

rennes
VIVRE EN INTELLIGENCE