

Galerie
Jérôme
Pauchant

Aurélie BELAIR (1987)

amuleto

19 mai - 3 juin, 2017

« Le secret est dans les nerfs. Dans les nerfs qui se tendent et s'étirent pour atteindre les limites de la sociabilité et de l'amour. Les limites aiguisées à faire peur de la sociabilité et de l'amour. »¹

S'affranchissant de la notion d'objet-tableau, les instruments de la peinture sont utilisés pour en conserver les « à-côtés ». Les traces générées par le travail au sein de l'atelier sont saisies pour rendre visible ce qui, communément, reste au rang d'expérimentation. À l'inverse de l'expérience scientifique, la pratique ne sert ni hypothèse ni constat. Dans une reformulation perpétuelle, le recyclage formel confine au bégaiement. Cette méthode justifie alors un travail sériel dans lequel le matériau résiduel devient une matière absolue, c'est-à-dire un acte.

« amuleto » rassemble au sein de la galerie Jérôme Pauchant les treize sculptures, *Sans titre - Amulet* (2016 - 2017), en un paysage de grandes toiles (lin, chanvre, coton, toile de transport...) nouées selon le rituel des amulettes sud-africaines. Traditionnellement, le nœud incarne le désir de maîtriser les aspects pratiques de la vie quotidienne. Nouer est symbolique : la main actionne le monde par métaphore.

Du fait de sa définition originale, on pense communément que l'*amulet* - substantif masculin employé dans le *Dictionnaire critique de la langue française* (1787-1788) - est un fétiche qui se porte sur soi. Pourtant, on retrouve chez différentes populations africaines les « Nœuds de lianes » que l'on croise en forêt et qui symbolisent une grande puissance d'attache et de liaison. Afin de se protéger du génie de la nature, envisagée comme un univers hostile, l'amulette lui emprunte ses éléments (bois, racine, coton, minéraux...).

Plus que la pensée animiste - qui consiste à faire d'esprits les causes des processus naturels - c'est le processus de fabrication qui œuvre. Dans le geste primitif de nouer se formalise le souhait pour le cas de l'amulette, la pensée pour celui de l'objet d'art. Agissant comme un performatif, le sens se confond avec l'énonciation : « La chose n'est pas décrite. Elle se produit. »²

Les œuvres témoignent d'une confrontation antérieure et invisible comme l'amulette qui « est la continuation, même lointaine, d'un rite et fonctionne sans autre cérémonie. »³ La toile de peinture supporte, concentre et célèbre les faits passés : elle vestige le travail. L'objet installe la durée. Il est totem de l'événement survenu par coïncidence entre intentions et hasard.

Frontière de l'exotique, « amuleto » territorialise la rencontre entre culture anthropologique et culte. Il concilie l'héritage culturel et dogmatique de l'écriture avec les coutumes issues des répliques et mutations du langage. *Sans titre - Amulet* (2016 - 2017) investit l'entre-deux de la transmission - orale ou graphique - des éléments de croyance. Le projet définit nécessairement cette dialectique puisque la chose re-dite subit des évolutions et que la chose écrite statue par son positionnement étranger à elle. Ainsi la notion de concept tend vers l'idée de spirituel. Cessant d'être générale, elle devient individuelle et abstraite.

Aurélie Belair (née en 1987, en France) vit et travaille en Bourgogne et à Paris. Elle est diplômée de L'École Nationale Supérieure des Beaux Arts de Dijon en 2009, sous le mentorat de Marc Camille Chaimovitz. Depuis 2009, elle a participé à de nombreuses expositions collectives dont le Salon de Montrouge en 2011, le Festival de la Jeune Photographie Européenne et « Les Voyages des Onironautes » organisé par Projective City basé à New-York et à Paris, et d'expositions personnelles dont la galerie de l'Association Premier Regard en 2012, soutenue par l'historienne et écrivain Anne Martin Fugier. En 2015, Aurélie Belair est finaliste pour le Prix Talents Contemporains de la Fondation François Schneider. Elle développe une pratique picturale aux frontières de la sculpture, que la critique d'art Laure Jaumouillé qualifie de « Préhistoire du Discours ».

¹ *Amuleto*, Roberto Bolaño, 1999, Christian Bourgeois éditeur, 2013, p.44

² Cy Twombly, Entretien avec David Sylvester, 2000, Éditions Fage 2016, p.28

³ *Amulettes et talismans d'Afrique noire*, Laure Meyer, Éditions Sésia, 2010, p.10

61, rue Notre Dame de Nazareth, 75003 Paris, France - www.jeromepauchant.com
+33 (0)1 83 56 56 49 - jeromepauchant@wanadoo.fr - info@jeromepauchant.com

S.A.S. JEROME PAUCHANT au Capital de 5 000 € - RCS PARIS 802837021 SIRET 802837021 00012 CODE APE 4778C - TVA N° FR 08 802837021

Galerie
Jérôme
Pauchant

Aurélie BELAIR (1987)
amuleto

May 19 – June 3, 2017

« It's all in the nerves. The nerves that tense and relax as you approach the edges of companionship and love. The razor-sharp edges of companionship and love. »¹

Free from the object-picture idea, the tools of painting are used to only keep the « sidelines ». The marks created by the work done within the studio are seized to make what usually remains experimentation visible. Conversely to a scientific experiment, the practice does not benefit to any hypothesis or statement. In a constant reformulation, the formal recycling confines to a stammering state. This methods thus justifies a serial work, in which the remaining material becomes an absolute one, in other words it becomes a deed.

« amuleto » gathers thirteen sculptures within the gallery space, *Untitled – Amulet (2016-2017)*, in a landscape made of sizeable canvases (linen, hemp, cotton, shipping canvas...) tied up as South African amulets. Traditionally, the knots personify the desire to control everyday life practical aspects. To knot is a symbol: metaphorically, the hand activates the world.

Because of its original definition, we commonly think that the *amulet* – a masculine noun used in the *Critical Dictionary of French language (1787-1788)* – is a lucky charm to carry with you. However, woody vines' knots as seen in the forest, which represent a great power for ties and connections, can be found in various African populations. In order to get protection from the nature's genius, seen as a hostile environment, the amulet uses its own elements (wood, roots, cotton, minerals...).

More than the animistic idea, which makes the natural process a spirit, the artwork lies in the process of creation itself. In the case of an amulet, this is a wish conceptualized in the primitive gesture of making knots; in case of an artwork, it is the thought. In a performative action, the meaning merges with the enunciation: « It's not described, it's happening. »²

The works are the testimony of a previous confrontation, invisible like the amulet, which is « the continuation, even remote, of a rite which works without ceremony. »³ The painting's canvas carries, centralizes and celebrates the past facts: it vestiges the work. The object sets up duration. It is a totem for an event that took place in a coincidence between intentions and luck.

Border with the exotic, « amuleto » gives a land to the encounter with anthropologic culture and cult. It marries the cultural and dogmatic inheritance of writing with the traditions from the language's replicas and mutations. *Untitled – amulet (2016-2017)* invests the transmission's in-between – oral or graphic – of the elements of belief. The project necessary characterizes these dialectics since the thing, said over again, endures evolutions and the thing, written, decides by its alien positioning. Thus, the idea of concept tends towards the one of spiritual. Ceasing to be general, it becomes individual and abstract.

Aurélie Belair (born in 1987, France) lives and works in Burgundy and Paris. Graduated from the National School of Fine Arts in Dijon in 2009, under Marc Camille Chaimovicz's mentoring, she has since participated to numerous group exhibitions such as the Salon de Montrouge in 2011, the Young European Photography Festival and « Les Voyages des Onironautes » organised by Projective City, based in New York and Paris, as well as solo exhibitions including the association Premier Regard in 2012, supported by Anne Martin Fugier. In 2015, Aurélie Belair is finalist of the Talents Contemporains Prize for the Fondation François Schneider. The pictural work she develops is at the boundaries of sculpture, which the art critic Laure Jaumouillé qualifies as « Prehistory of discourse ».

¹ *Amulet (Amuleto)*, Roberto Bolaño, 1999, New Directions, 2007, tr by Chris Andrews.

² *Cy Twombly*, 2000, by David Sylvester, in June 2000; published in *Interviews with American Artists* by David Sylvester, David Sylvester, Chatto and Windus – London 2001, pp. 174-175.

³ *Amulettes et talismans d'Afrique Noire*, (Black Africa's Amulets and talismans), Laure Meyer, Éditions Sépia (in French), 2010, p. 10.

61, rue Notre Dame de Nazareth, 75003 Paris, France – www.jeromepauchant.com
+33 (0)1 83 56 56 49 – jeromepauchant@wanadoo.fr – info@jeromepauchant.com

S.A.S. JEROME PAUCHANT au Capital de 5 000 € – RCS PARIS 802837021 SIRET 802837021 00012 CODE APE 4778C – TVA N° FR 08 802837021

SANS TITRE - AMULET #2, 2016 (détail)

Poly coton recyclé et acier

Recycled poly-cotton and steel

203 x 15 cm - 81,2 x 6 in.

© Aurélie Belair. Courtesy Galerie Jérôme Pauchant, Paris.

**Galerie
Jérôme
Pauchant**

Aurélie BELAIR

Born in 1987 in France. Lives and works in Paris and Burgundy, Fr.

EDUCATION

2009

Master's Degree of Art (DNSEP), with Honors, Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Dijon, Fr

2007

National Plastic Arts Degree (DNAP), Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Dijon, Fr

EXPOSITIONS PERSONNELLES / SOLO EXHIBITIONS

2012

Ruines, Premier Regard Gallery, Paris, Fr

2011

Utopie, Snoop Gallery, Paris, Fr

EXPOSITIONS COLLECTIVES / GROUP EXHIBITIONS

2016

Premier Regard 15 ans, Bastille Design Center, Paris, Fr

2015

Collection Type - Y.I.A Confidentielle, Arnaud Deschin Gallery, Bastille Design Center, Paris, Fr

2012

Link for Aids, Grand Palais, Paris, Fr

Biennale des Créateurs d'Images, Cité de la Mode et du Design, Paris, Fr

2011

Nofound Photofair, Garage Turenne, Paris, Fr

Premier Regard 10 ans, Bastille Design Center, Paris, Fr

Les voyages des Onironautes, Projective City Gallery, Paris, Fr

56eme Salon de Montrouge, Montrouge, Fr

Festival of young European Photography, Coté Seine Gallery, Paris, Fr

2010

Rhizhome, International Artistic Laboratory of Tarn, Fr

2009

Evolutions, Atheneum, Dijon, Fr

PRIX / PRICES

2015

Finalist for Talents Contemporains 2015 price, François Schneider Fondation, Fr

CATALOGUES / BIBLIOGRAPHY

2015

Alter Zeitgeist, Marielle Chabal, Ed. Sextant et plus, p.30 - p.31, La Belle de Mai

2012

Catalog *Link/Aids*

Biennial Catalog of Créateurs d'Images

2011

Catalog *Nofound Photofair*

Catalog of 56th Montrouge Fair (solo)

Catalog of Young European Festival Photography 2011

PRESSE / PRESS (Selection)

Arts Magazine (n°59 and interview n°63)

Figaro Scope (october 2011)

Figaro Madame (n°10)

La Gazette Drouot (n°33)

Azart Photo (october/december 2011)

Images (n°48)

Télérama (september and october 2011)

**61, rue Notre Dame de Nazareth, 75003 Paris, France - www.jeromepauchant.com
+33 (0)1 83 56 56 49 - jeromepauchant@wanadoo.fr - info@jeromepauchant.com**

S.A.S. JEROME PAUCHANT au Capital de 5 000 € - RCS PARIS 802837021 SIRET 802837021 00012 CODE APE 4778C - TVA N° FR 08 802837021

NEXT:

Terencio GONZALEZ
Chroniques d'un été

June 9 – July 22, 2017
Opening: June 8

Fermeture annuelle du 23 juillet au 6 septembre 2017
Closed for Summer Vacation from July 23 to September 6, 2017

