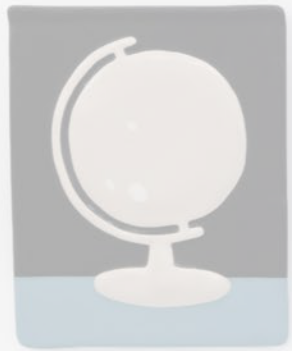

THE PILL®

THE PILL®

LOUIS GARY

THE PILL®

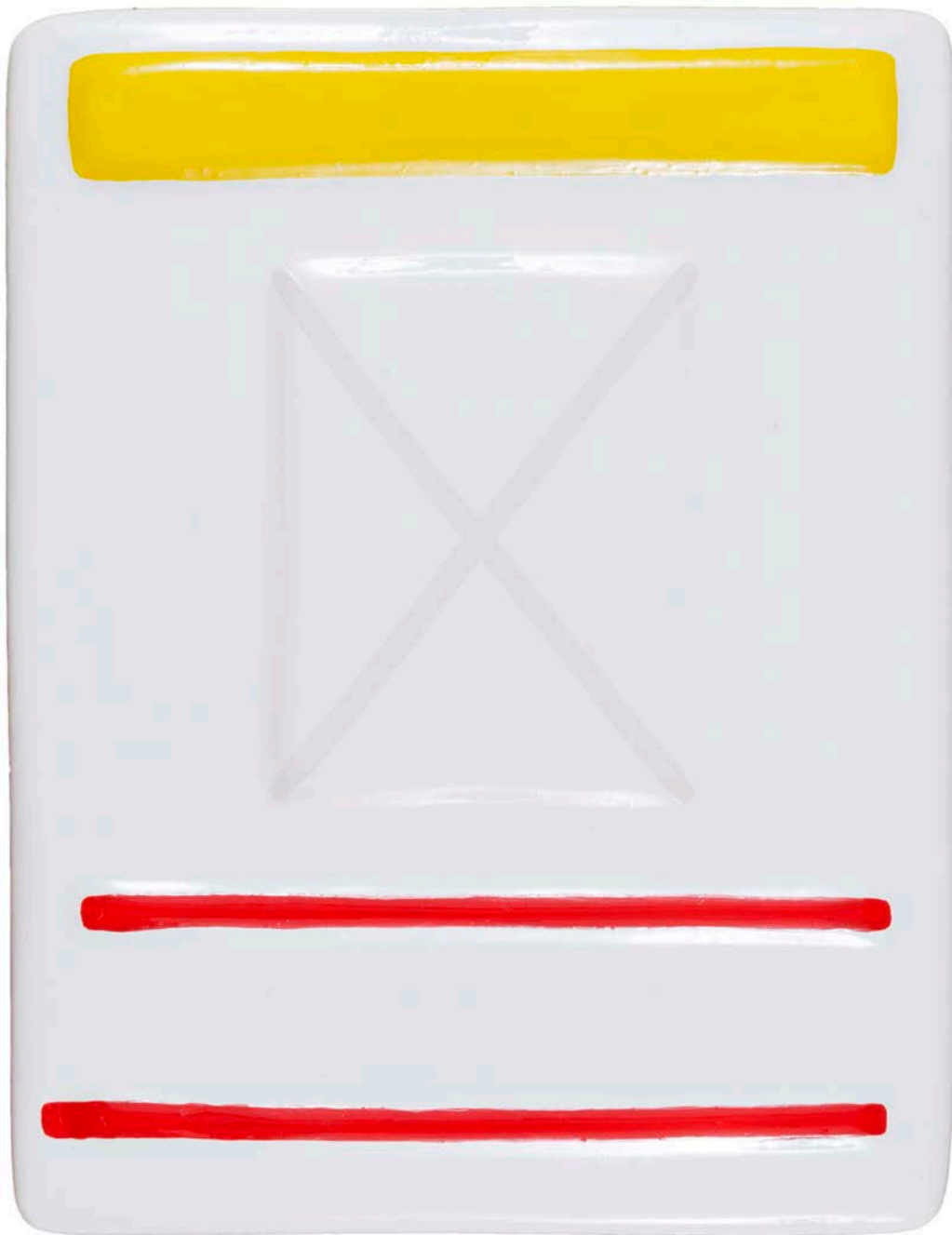
Index

Biography, p. 5

Curriculum Vitae, p. 6

Works and exhibitions, p. 7 - 72

Texts and catalogues, p. 66

Louis Gary
Bio + CV, 2022
Plaster, paint
22 x 29 x 1 cm

Louis Gary's playful approach to art is grounded in a daring and impeccable workmanship. Working across sculpture, painting and photography, he creates a consciousness-altering universe where embossed sculptures are arranged in unfamiliar syntax, their narrative intertwined with a clumsy psychoanalysis that links together the grotesque, poetry and black humor. The precision and the straightforward attitude in his use of colour positions the latter as the main ingredient of sculptural form. He uses his photographic practice to recreate the sensitive background of his work, anchoring it in a history of forms that plays its own ambiguities without irony.

Positioned somewhere between a gallery of portraits, naïve landscapes and simple depictions of everyday objects, these works question the notions of distance and scale—between human beings and things, between thought patterns and emotions, between memory and presence. Embracing a great sensory and formal liberty, Louis Gary's works are inspired by non-dualist traditions in philosophy as well as the democratizing stance of the Arts & Crafts movement, seeking a more direct relationship with viewers through figurative juxtapositions from everyday lives of men and women in ordinary settings. This humility and simplicity is also at work in his material process: his bas-reliefs are produced by combining simple materials such as wood, styrofoam and painted plaster, with techniques from façade design, movie set decoration and model-making.

As an exploration of the relationship between furniture and sculpture, between the use value of decorative objects and their animistic presence and potentials, Louis Gary's work is a humorous celebration of contemplation, the supernatural and the carnival, offering a lookout into a new consideration of the world, gestures and things.

Louis Gary (1982, Rennes), lives and works in Burgundy, France

Louis Gary studied at the Ecole Régionale des Beaux-Arts in Nantes, at the Ecole Nationale Supérieure de la Photographie in Arles and at the Ecole Supérieure des Beaux-Arts in Marseille. His recent solo exhibitions include *Et le cœur devient un flacon de parfum*, Le Pocht, Orléans, 2021; *You Wanted it Darker*, Glassbox, Paris, 2020; *Magic Saliva*, Semiose Galerie, 2019; *Mathilde et Mylène* ; *L'Ahah*, Paris, 2019. His work has been included in group shows at *The Pill* © Istanbul (2022); *Le Radar - Centre d'art actuel* (Bayeux, 2022); *Fondation d'Entreprise Ricard*, Paris (2018); *Le Confort Moderne*, Poitiers (2018); *Glassbox*, Paris (2016); *Moly Sabata*, Sablons (2014) among others. He has so far published two artist books: *Bonjour Alan* (Zool Editions, 2021) and *Ici* (September Books, 2020).

L'approche ludique de l'art de Louis Gary est fondée sur un travail audacieux et impeccable. Travaillant à la fois sur la sculpture, la peinture et la photographie, il crée un univers qui altère la conscience, où les sculptures en relief sont agencées selon une syntaxe inconnue, leur narration s'entremêlant avec une psychanalyse maladroite qui associe le grotesque, la poésie et l'humour noir. La précision et la franchise de son utilisation de la couleur positionnent cette dernière comme l'ingrédient principal de la forme sculpturale. Il utilise sa pratique photographique pour recréer l'arrière-plan sensible de son travail, l'ancrant dans une histoire des formes qui joue sans ironie de ses propres ambiguïtés.

Entre galerie de portraits, paysages naïfs et simples représentations d'objets quotidiens, ces œuvres interrogent les notions de distance et d'échelle - entre l'homme et les choses, entre les schémas de pensée et les émotions, entre la mémoire et la présence. D'une grande liberté sensorielle et formelle, les œuvres de Louis Gary s'inspirent des traditions non-dualistes de la philosophie ainsi que de la position démocratisante du mouvement Arts & Crafts, recherchant une relation plus directe avec le spectateur à travers des juxtapositions figuratives issues de la vie quotidienne d'hommes et de femmes dans des contextes ordinaires. Cette humilité et cette simplicité se retrouvent également dans son processus matériel : ses bas-reliefs sont produits en combinant des matériaux simples tels que le bois, le polystyrène et le plâtre peint, avec des techniques issues de la conception de façades, de la décoration de décors de cinéma et de la fabrication de maquettes.

Explorant la relation entre le mobilier et la sculpture, entre la valeur d'usage des objets décoratifs et leur présence et potentiel animiste, l'œuvre de Louis Gary est une célébration humoristique de la contemplation, du surnaturel et du carnaval, offrant un regard sur une nouvelle considération du monde, des gestes et des choses.

Louis Gary (1982, Rennes), vit et travaille en Bourgogne, France

Louis Gary a étudié à l'Ecole Régionale des Beaux-Arts de Nantes, à l'Ecole Nationale Supérieure de la Photographie d'Arles et à l'Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Marseille. Ses récentes expositions personnelles comprennent *Et le cœur devient un flacon de parfum*, Le Pocht, Orléans, 2021 ; *You Wanted it Darker*, Glassbox, Paris, 2020 ; *Magic Saliva*, Semiose Galerie, 2019 ; *Mathilde et Mylène* ; *L'Ahah*, Paris, 2019. Son travail a été inclus dans des expositions collectives à *The Pill* © Istanbul (2022) ; *Le Radar - Centre d'art actuel* (Bayeux, 2022) ; *Fondation d'Entreprise Ricard*, Paris (2018) ; *Le Confort Moderne*, Poitiers (2018) ; *Glassbox*, Paris (2016) ; *Moly Sabata*, Sablons (2014) parmi d'autres. Il a publié jusqu'à présent deux livres d'artiste : *Bonjour Alan* (Zool Editions, 2021) et *Ici* (September Books, 2020).

LOUIS GARY

1982, Rennes. Lives and works in Burgundy.

Education

- 2007 DNSEP Ecole Supérieure des Beaux-Arts, Marseille, FR
Ecole Nationale Supérieure de la Photographie, Arles, FR
- 2003 DNAP École des beaux-arts Nantes Saint-Nazaire, Nantes, FR

Solo Exhibitions

- 2023 Catapult, THE PILL, Istanbul, TR
- 2021 Et le cœur devient un flacon de parfum, Le Poctb, Orléans, FR
- 2020 You Wanted It Darker, Glassbox, Paris, FR
- 2019 Magic Saliva, Semiose [Project Space], Paris, FR
Mathilde & Mylène, L'Ahah, Paris, FR
Le Monde Connu, Le Confort Moderne, Poitiers, FR
- 2018 Cameran Man, Gallery High, Poznan, PL
- 2016 Petit Lever, Villa Belleville, Paris, FR
- 2012 Serpeuil, Le Bureau, Paris, FR
- 2011 La Salle de Fruit, La Maison Rouge / Fondation Antoine de Galbert, Paris, FR

Group Exhibitions

- 2024 Berdig Berdog, Bikini, Lyon, FR
Plaisanteries, Ecole d'art de Belfort, Belfort, FR
- 2022 Ponzi's Pyramid, Valérie Delaunay, Paris, FR
Se laisser prendre au jeu, Le Radar, Bayeux, FR
AS IF IT COULDN'T - 6th Anniversary Group Show, THE PILL, Istanbul, TR
- 2021 Novembre à Vitry, Galerie Jean Collet, Vitry sur Seine, FR
I do not care, A2Z Art Gallery, Paris, FR
- 2020 Crash / Temple Magazine, 35 rue du Faubourg Saint Denis, Paris, FR
- 2019 Novembre à Vitry, Galerie Jean Collet, Vitry sur Seine, FR

- 2018 INTOTO 6, Fondation d'Entreprise Ricard, Paris, FR
Feed me with your kiss, Le Confort Moderne, Poitiers, FR
- 2017 : -), Under Construction Gallery, Paris, FR
L'œil du Cèdre, parcours Artère, Miramont-de-Guyenne, FR
La Confrérie du bois Pt. 1, Les ges Farouches, centre d'art Rurart, Rouillé, FR
- 2016 Autofictions, Under Construction Gallery, Paris, FR
Polder II, Glassbox, Paris, FR
- 2015 Home Alone, La Laverie, Paris, FR
L'image comme lieu, Galerie Michèle Chomette, Paris, FR
- 2014 La Loutre et La Poutre, Moly-Sabata, Sablons, FR
- 2013 Dans la maison de Monsieur C. #1 & 2, Cramont, FR
La collection du Bureau, Atelier Ergastule, Nancy, FR
Die Schönen Tage / Les beaux jours, Atelier Rouart, Paris, FR
- 2012 Outre-Forêt #4, Le 6B, Saint-Denis, FR
- 2011 Butin !, galerie Maxence Malbois, Paris, FR
Pâques Molles, 32 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris, FR

Artist Books and Projects

- 2024 (Upcoming)Apply, Same Dust editor, Seoul, KR
(Upcoming)La Californie, La Guillotine, September Books, Paris, FR
- 2022 Bonjour Alan, Same Dust Editor, Seoul, KR
- 2021 Color me (for children), Semiose Galerie Editions, Paris, FR
- 2020 Ici, September Books, Paris, FR
You wanted it darker (fanzine / solo show at Glassbox, Paris, FR)
- 2019 Le monde connu fanzine / project at Le Confort Moderne, Poitiers, FR

THE PILL®

WORKS AND EXHIBITIONS

Louis Gary

Untitled (84), 2021

Styrofoam, plaster, paint
42 x 50 x 2 cm

« (...) I've just been offered a monograph of a recently deceased artist, whose work has obsessed me for a year or two now. Paintings of figured waves, dot pattern rendered images ; everything dim, but precise, totally hypnotic. Honestly I don't know what this work is all about, I can't see a front or a back door and I love that, it's so precious.

(...) I have the feeling that we don't trust any human production (artifacts, behaviors, thoughts) if we can't reverse-engineer it, find the code, the discourse it leans upon ; I guess living in a technological civilization doesn't help. Or it's rather the feeling that discourse tends to occupy everything, as if our shapes, our colors, our sounds alone were suspect. Indeed, our shapes, colors, sounds, whatever, are suspect, and that's what they are very good at ; language is ambiguous, we can learn from that. There is a parallel between all that and my approach as an artist (...) Working on my bas-reliefs, I give much room to intuitions, memories, child-like fads, glimpses; also I develop a visual language that's colorful, clear, defined, iconic, accessible, and I play with this language. I trust it, I distrust it, I pretend both and leave no brush mark. I try to carry this language further and further, and to put a stop right before it may generate discourse (...) »

“(...) On vient de m'offrir une monographie d'un artiste récemment décédé, dont l'œuvre m'obsède depuis un an ou deux. Des peintures de vagues figurées, des images rendues en pointillés ; tout est flou, mais précis, totalement hypnotique. Honnêtement, je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne vois pas de porte d'entrée ou de porte de sortie et j'aime ça, c'est si précieux.

(...) J'ai le sentiment que nous ne faisons confiance à aucune production humaine (artefacts, comportements, pensées) si nous ne pouvons pas en faire la rétro-ingénierie, trouver le code, le discours sur lequel elle s'appuie ; je suppose que le fait de vivre dans une civilisation technologique n'aide pas. Ou c'est plutôt le sentiment que le discours tend à tout occuper, comme si nos formes, nos couleurs, nos sons seuls étaient suspects. En effet, nos formes, nos couleurs, nos sons, peu importe, sont suspects, et c'est en cela qu'ils sont très bons ; le langage est ambigu, nous pouvons en tirer des leçons. Il y a un parallèle entre tout cela et mon approche en tant qu'artiste (...) En travaillant sur mes bas-reliefs, je laisse beaucoup de place aux intuitions, aux souvenirs, aux lubies enfantines, aux aperçus ; je développe également un langage visuel coloré, clair, défini, iconique, accessible, et je joue avec ce langage. Je lui fais confiance, je m'en méfie, je fais semblant des deux et je ne laisse aucune trace de pinceau. J'essaie de porter ce langage de plus en plus loin, et de l'arrêter juste avant qu'il ne génère un discours (...)”

Louis Gary

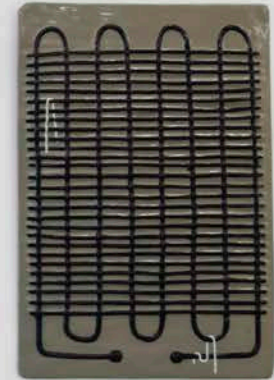

Louis Gary

Untitled (92), 2021

Styrofoam, plaster, paint

42 x 58 x 3 cm

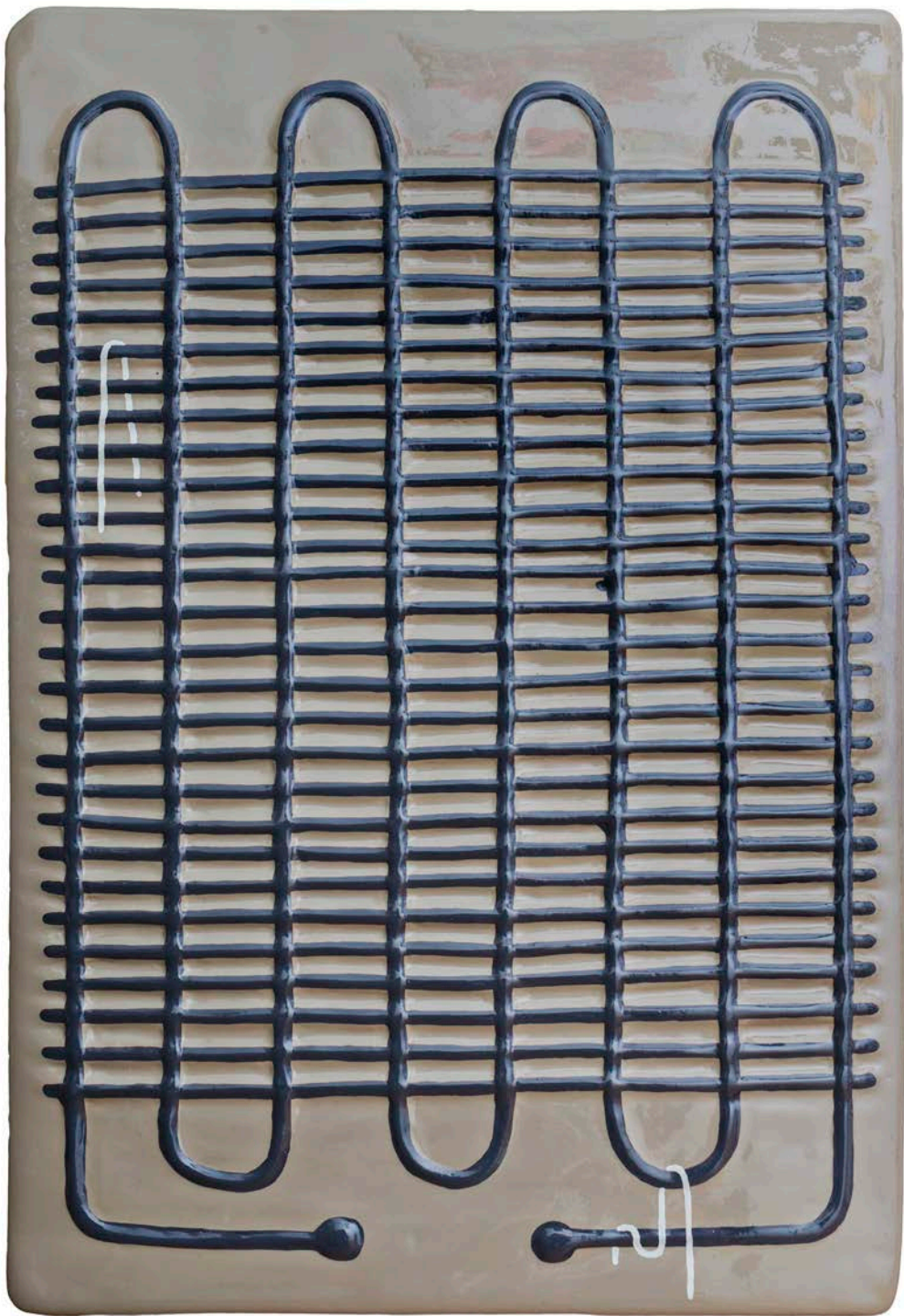

Louis Gary

Untitled (114), 2021

Styrofoam, plaster, paint

73 x 10 x 15 cm

Louis Gary
Untitled (105), 2021
Styrofoam, plaster, paint
58 x 85 x 2 cm

Louis Gary
Untitled (66), 2021
Styrofoam, plaster, paint
30 x 34 x 4 cm

Louis Gary
Untitled (108), 2021
Styrofoam, plaster, paint
56 x 93 x 6 cm

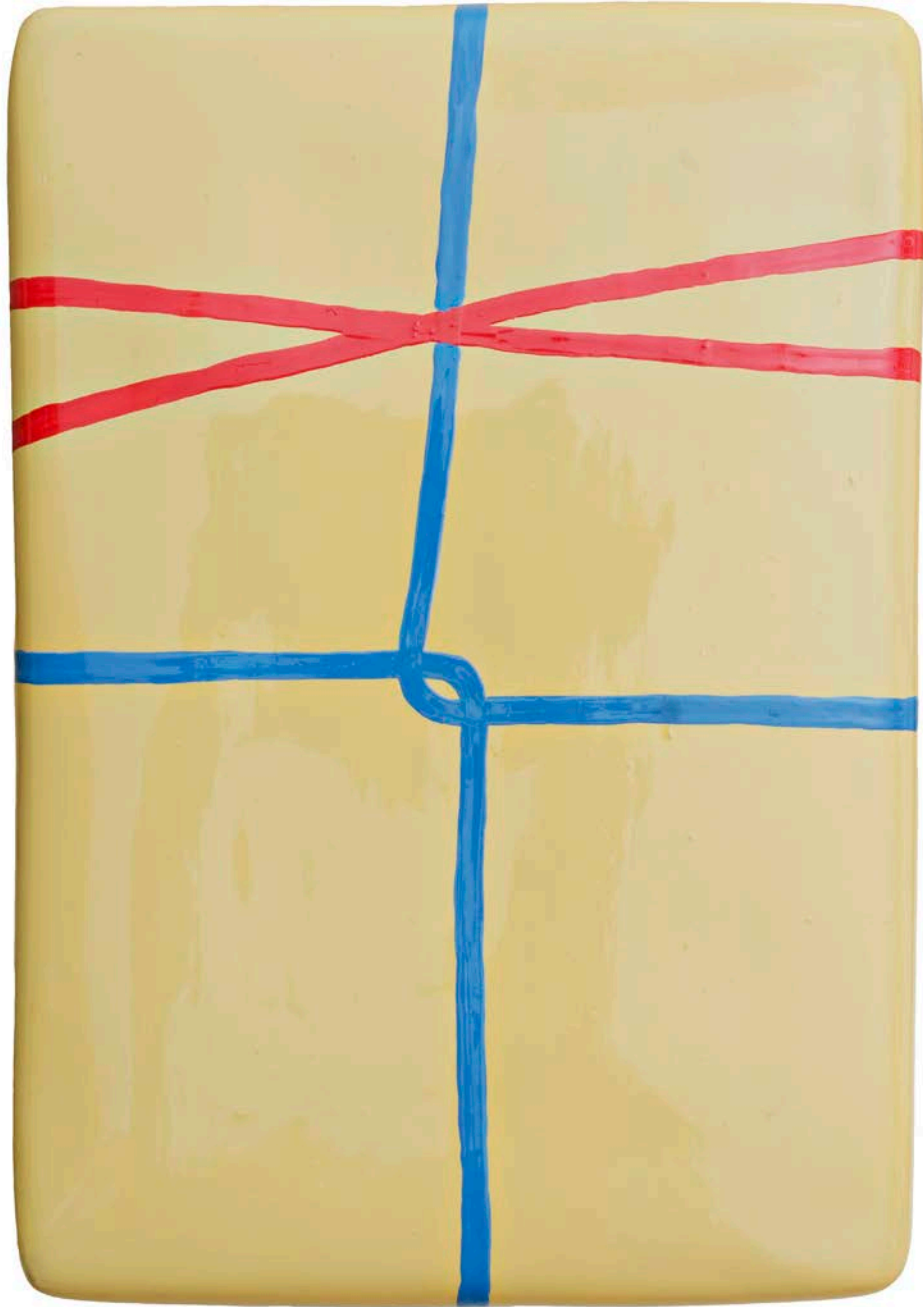
Louis Gary

Split, 2019

Styrofoam, plaster, paint

42 x 50 x 10 cm

Louis Gary

Untitled (110), 2021

Styrofoam, plaster, paint

17 x 24 x 10 cm

Louis Gary

Wassertrum, 2022

Styrofoam, plaster, paint and
embedded bluetooth speakers

Louis Gary
Untitled (76), 2021
Styrofoam, plaster, paint
35 x 48 x 4 cm

Louis Gary
Untitled (63), 2021
Styrofoam, plaster, paint
28 x 32 x 5 cm

Left to right

Philadelphia, 2022, Plaster, paint, 40 x 50 x 2 cm.

Fontaines, 2022, Plaster, paint, 53 x 60 x 5 cm.

Blue, 2022, Plaster, paint, 28 x 35 x 3 cm.

Left to right

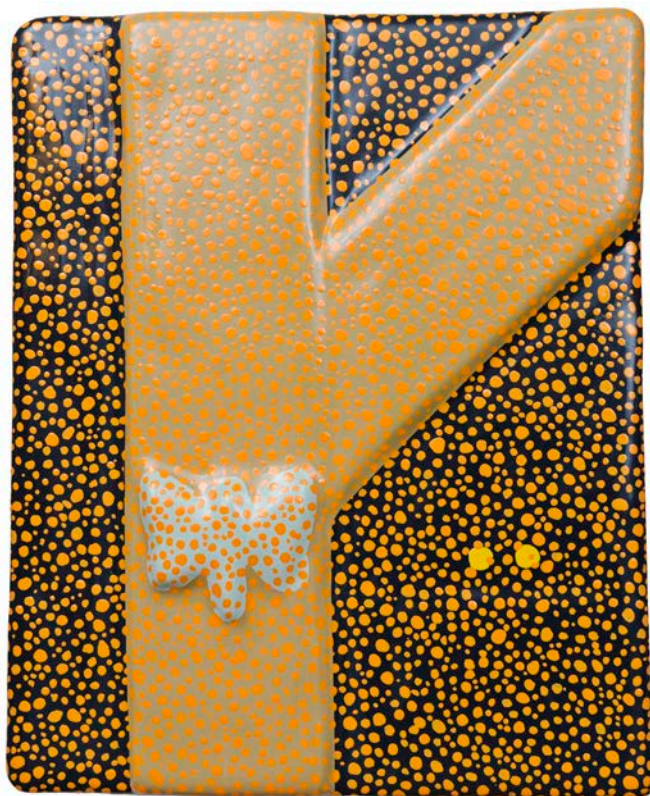
As, 2022, Plaster, paint, 28 x 36 x 4 cm.

Untitled (69), 2021, Styrofoam, plaster, paint, 38 x 47 x 4 cm.

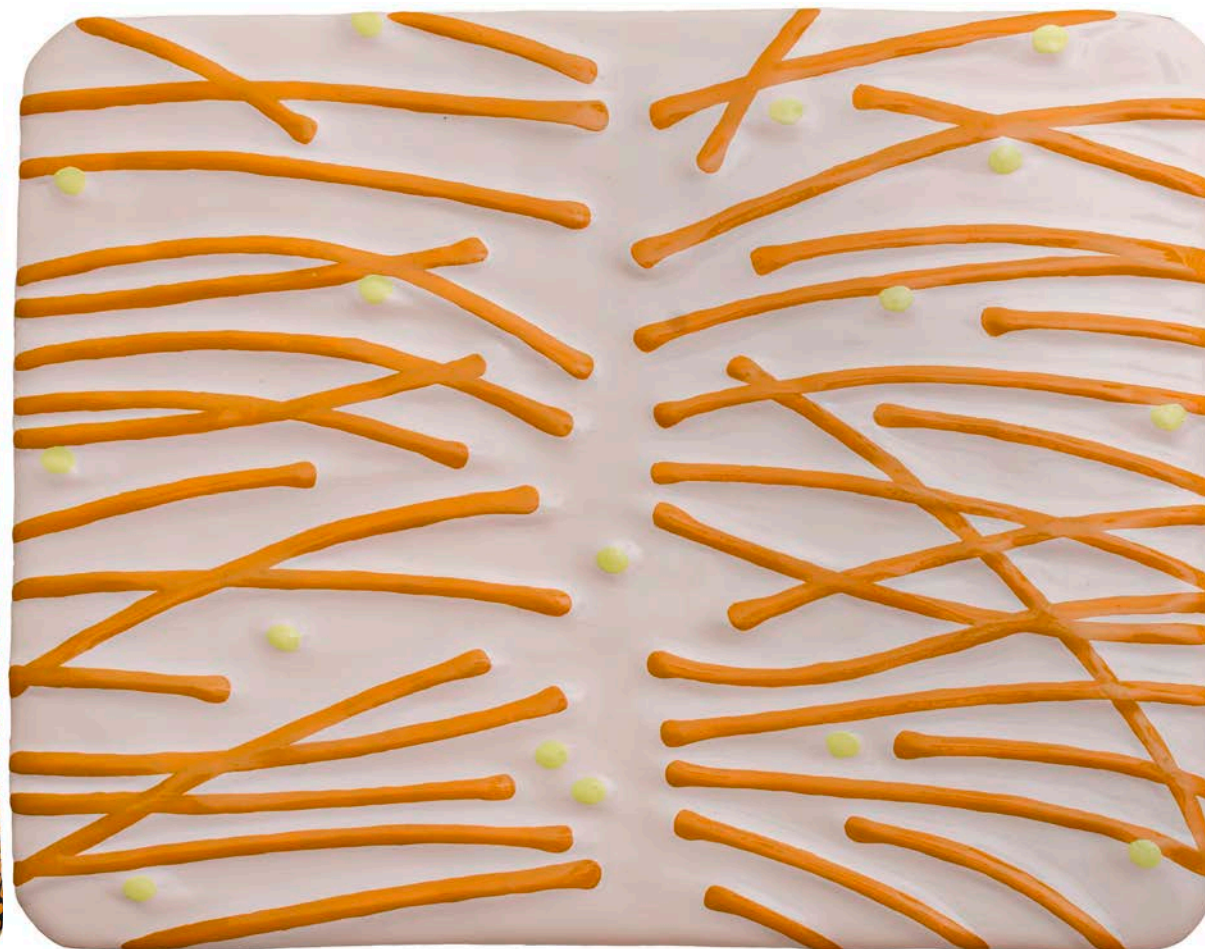
Untitled (61), 2021, Styrofoam, plaster, paint, 30 x 33 x 2 cm.

Untitled (Magic Saliva 4), 2019, Styrofoam, plaster, paint, 37 x 30 x 6 cm.

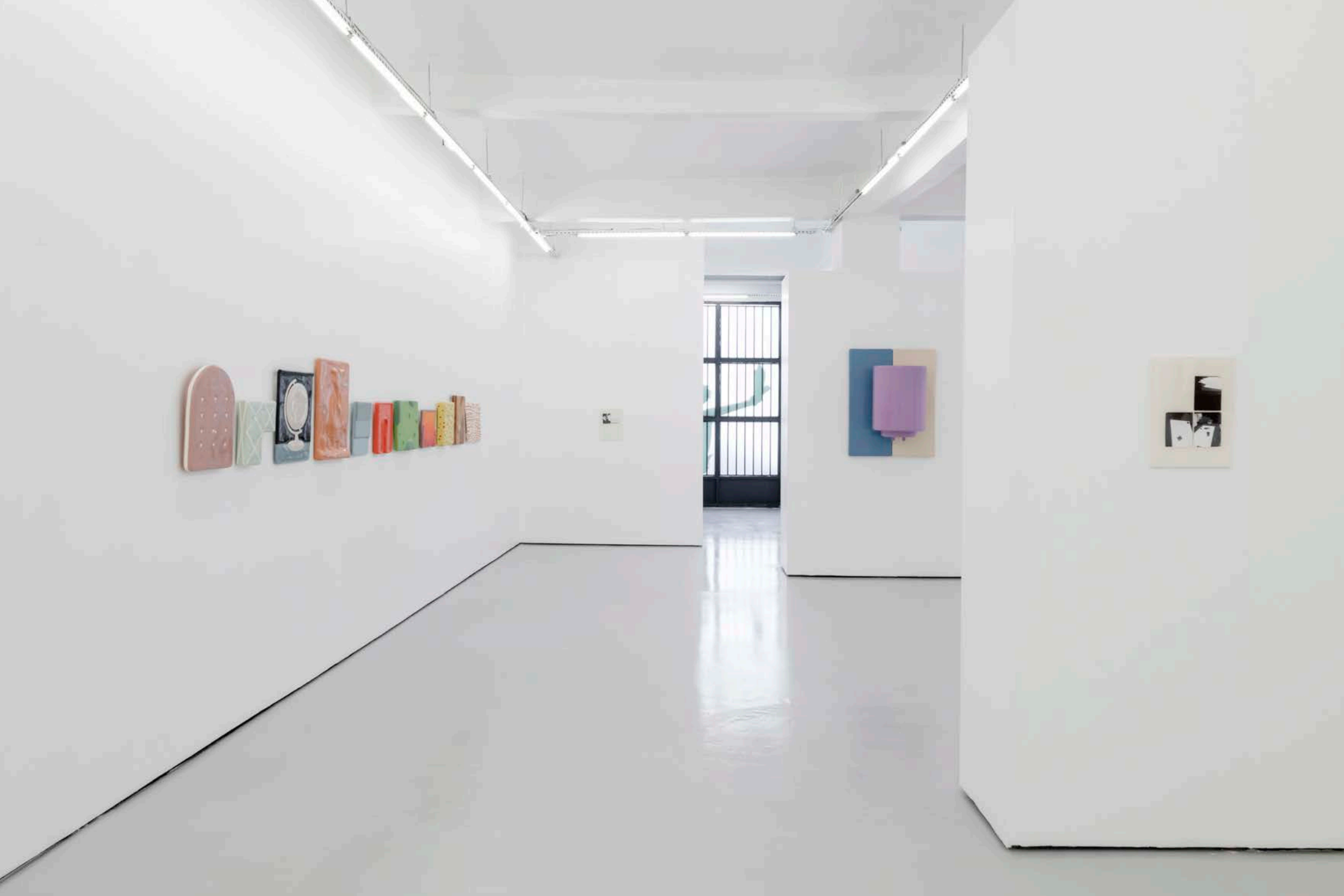
Louis Gary
Untitled (101), 2021
Styrofoam, plaster, paint
38 x 48 x 2 cm

Louis Gary
Night Shift, 2020,
Styrofoam, plaster, paint,
36 x 44 x 4 cm

Cats crying over an apparently sparkling surface
Fiona Vilmer

Regardless of the language that utters them, repeating a word or a sentence like a material to knead ends up being captivating and disconcerting in the same movement. If we play at twisting these scattered words or these sentences of coherent syntax, their meaning fades away to become something else, in favor of a visualization without apparent continuity. After having seen the work of Louis Gary in exhibition contexts or during studio visits, the enigma posed by Lewis Carroll in *Alice In Wonderland* came to my mind several times : « Why is a raven like a writing desk ? » (1). As if each time, layers of matter and imagination were superimposed in front of his work's syntax, allowing me to grasp a tip of the enigma, but whose meaning would continue to elude me. In Louis Gary's work, there is a modelling of experiences that seem mismatched, but turn out to be wandering across the dazed language, memories, desires and also doubts.

Let's begin by the end. The titles of Louis Gary's exhibitions such as *Et le cœur devient un flacon de parfum* (2), *You wanted it darker* (3), *Mathilde & Mylène* (4), or *Magic Saliva* (5) could each reference a poem, a hit song from the 1990s or a forgotten film by Eric Rohmer (6). If we circle back to Lewis Carroll, *Magic Saliva* could very well have been a handwritten inscription on the label of a vial so that the character of Alice regains her initial size, changes scale again or slips away from the adult world. These tracks are then obviously to be understood as stemming from a field of personal references. Beginning by the titles does not mark a desire to maintain Louis Gary's work in an abstraction, on the contrary, they reveal both what his entire practice projects in concrete form and what it contains under short fictions, as humorous or psychodramatic as we may create without ever imposing a (unique) meaning.

Sculptures, photographs and bas-reliefs hold an autonomous space within Louis Gary's practice, as much in the way they are thought, formed, as in their display. Considered as mediums passing from one production to another, the work of Louis Gary is in this sense, slithery. It would be tempting to add a few qualifiers to his practice such as absurd, childish, improbable, etc... but that would only carry on a suspension of meaning where the deliberately elusive language avoids all discourse, freeing formal intentions from any desire to question or conceptualize. Think about attempting the beginning of an answer or creating a story between the pieces and you will quickly realize that the bodies of the characters have disappeared, that the perspectives do not exist, and that the objects are what they are and perhaps already something else. As if somewhere, each one the pieces had its own logic tethered to its surface where colors knead the shapes.

In Louis Gary's earlier sculptures, seemingly banal objects, in sum, have a relative banality that would be determined more by the nature of the materials – mainly wood – than their appearance. The form of these sculptures is appropriate to its object, and can at times be close to furniture literally transcended by fruits, while some have a function that remains to be determined or left undetermined; there are also floating or rolling boats, others more static in the manner of modules placed on the ground or hung. I watch short video clips of some of these sculptures filmed in action; they have left the context of the exhibition for an outdoor setting which I assume is not far from the studio. These have become the archive of a sculptural practice.

Over time, production has simplified their form, and the sculptures have gained in pictoriality through their covering in lacquered paint, and they participate in more garrulous situations. This time the sculptures take the shape of the object they dress while passing for a decoy. Some seem to be playing a skit, and take part in a game at the same time as they initiate it. The story of his sculptures draws close to a jumble of feelings, a certain speculation, almost defined by color. More in volume, they

participate as much in an infinite comedy as they each seem to take turns to replay the riddle posed to Alice.

In 2018 in Wellington, New Zealand it is said that Louis Gary returns to photography; he takes a press camera out of his storage. Quickly perceived, these photographs would be the opposite of sculptures in black and white only. However, they have everything to do with the everyday mentioned previously. At the moment when you think you have come across a family photo album (again, a decoy), a wedding follows, children on the table, women at the car wheel or even people who tell their dreams whose poses are captured as an attitude rather than a staged scene. In this sense, the subject matter is quickly evacuated in favor of the medium and the objects that surround Louis Gary. The compositions hold together like sculptures, by a degree of strangeness or let's say, of unusual quality. The editing of these photographs and their plasticity responds to a fetishism specific to each of the contexts either of the exhibition or of the publication (*Ici, Bonjour Alan*) while always preferring to discard an iconic presentation. The photographic language is above all for Louis Gary a question of daily and affective fictions deprived of their plot.

In his bas-reliefs, Louis Gary sculpts shapes made of styrofoam and plaster that take on colors in the manner of coloring pictures and whose gestures and techniques are those of house painters, facade designers or film decorators. The layers of lacquer cover and connect the forms, smoothing and coating them. These bas-reliefs are for Louis Gary paintings relieved from the relationship to Painting, as if the forms had ended up absorbing the window to preserve only the objects: « it is rather these things that come to see us and that are there » (7). We encounter portraits in all smiles, close-ups, lynxes in tears and situations where the scales grow larger or smaller adhering to a distance from things. The imaginary world present on the bulging surface of these paintings is very close to us, filled with doubt and tender awkwardness, flirtation and laughter whose order of distribution seems cut off from all logic. Everything or almost everything characterizes the image of a moment of embarrassment or a carefully modeled foolishness giving way to a kind of storyboard of which we would not have all the frames. In this equivocation, the concrete side remains mysterious, the associations of the mind are confusing, yet with a very familiar resemblance retrieved from the ordinary.

If Louis Gary's pieces are tinted with colors that become inlaid in the retina, we must consider this apparent brilliance, like a varnish, an epidermis under which a whole section of reality is compressed and to which it confers a tactility. Situations, figures and objects have something larger than words and reappear at their surface like the proof of an interiority which could not be successfully nor completely disguised. The friendships and the intimacy of Louis Gary weave through it but they also slip to the surface in order to keep the necessary distance to let us in. His work is produced out of an apprehension of gestures and inexpressible attentions that fill lived experience, as if to enlarge what, in actuality, does not take up space. Everywhere the forms are affective and try to function, their flexibility, almost like the least common denominator, holds in a balance devoid of any goal. Thus, like the enigma posed to Alice, there is an unsettled meaning in the sequence of forms and their changes.

(1) Lewis Carroll, *Alice in Wonderland*, Bibliothèque lattès. p163

(2) *Et le cœur devient un flacon de parfum*, exhibition at POCTB, Orléans, 13 January – 13 February 2022.

(3) *You wanted it darker*, exhibition at Glassbox, Paris, 28 May – 13 June 2020

(4) *Mathilde & Mylène*, exhibition at l'Ahah, Paris, 9 May - 29 Juin, 2019

(5) *Magic Saliva*, exhibition at Project Space, Semiose Galerie, Paris, 31 August – 15 September 2019

(6) A nod to the text written by Éva Prouteau for the exhibition *Mathilde & Mylène* at l'Ahah, Paris 9 May- 29 June 2019.

(7) Statements by the artist about the objects for the exhibition *Et le cœur devient un flacon de parfum* at POCTB, Orléans from 13 January to 13 February 2022.

Quelque soit la langue qui les prononce, répéter un mot ou une phrase comme une matière à malaxer finit par captiver et déconcerter dans le même mouvement. Si l'on s'amuse à tordre ces mots éparpillés ou ces phrases à la syntaxe cohérente, leur sens s'estompe pour devenir autre chose, au profit d'une visualisation sans suite apparente. Après avoir vu le travail de Louis Gary dans des contextes d'exposition ou au cours de visites d'ateliers, plusieurs fois m'est revenu en tête l'énigme posée par Lewis Carroll dans *Alice au pays des merveilles*: « Pourquoi un corbeau ressemble-t-il à un bureau ? » (1). Comme si à chaque fois, devant la syntaxe de son travail se superposent des couches - de matières et d'imagination - me permettant de saisir un bout de l'énigme mais dont le sens continuerait de m'échapper. Il y a dans le travail de Louis Gary, une modélisation d'expériences qui semblent dépareillées, mais se révèlent déambulatoire à travers le langage étourdi, les souvenirs, les désirs, les doutes aussi.

Commençons par la fin. Les titres des expositions de Louis Gary tels que *Et le cœur devient un flacon de parfum* (2), *You wanted it darker* (3), *Mathilde & Mylène* (4), ou encore *Magic Saliva* (5) pourraient chacun renvoyer à un poème, un tube des années 90 ou un film oublié d'Eric Rohmer (6). Si l'on revient à Lewis Carroll, *Magic Saliva* aurait très bien pu être une inscription manuscrite sur l'étiquette d'une fiole pour que le personnage d'Alice retrouve sa taille initiale, change de nouveau d'échelle ou encore s'éclipse du monde des adultes. Ces pistes sont alors évidemment à saisir comme relevant d'un champ de références personnelles. Commencer par les titres ne marque pas une volonté de maintenir le travail de Louis Gary dans une abstraction mais au contraire, ils rendent compte de ce que sa pratique toute entière projette à la fois du concret et renferme sous des courtes fictions autant humoristiques ou psychodramatiques que l'on se fabrique sans jamais poser un sens (unique). Les sculptures, les photographies et les bas reliefs tiennent dans la pratique de Louis Gary, un espace autonome, tant dans leur manière d'être pensés, formés, que dans leur exposition. Envisagés comme des médiums passant d'une fabrication à une autre, le travail de Louis Gary est en cela glissant. Il serait tentant d'ajouter quelques qualificatifs à sa pratique tels que absurde, enfantin, improbable, etc...mais cela ne ferait que poursuivre une suspension de sens là où le langage volontairement fuyant évite tout discours, évacuant des intentions formelles tout désir d'interroger ou de conceptualiser. Pensez à effleurer un début de réponse ou créer une histoire entre les pièces et vous vous apercevrez rapidement que le corps des personnages a disparu, que les perspectives n'existent pas, et que les objets sont ce qu'ils sont et peut-être déjà autre chose. Comme si quelque part, chacune des pièces avait sa propre logique suspendue à sa surface dans laquelle les couleurs pétrissent les formes.

Dans les premières sculptures de Louis Gary, les objets d'apparence banals ont en somme une banalité relative qui serait plus déterminée par la nature des matériaux – principalement du bois – que leur aspect. La forme de ces sculptures est à propos de son objet, et peut être proche d'un mobilier littéralement transcendé par des fruits, tandis que certaines ont une fonction qui reste à déterminer ou à laisser indéterminée ; on y rencontre aussi des embarcations flottantes ou roulantes, d'autres plus statiques à la manière de modules posés au sol ou accrochés. Je regarde des petits clips vidéos de certaines de ces sculptures filmées en action qui ont quitté le contexte d'exposition pour un cadre extérieur que je suppose non loin de l'atelier. Elles sont devenues l'archive d'une pratique sculpturale. Au fil du temps la fabrication a simplifié leur forme, et les sculptures ont gagné en picturalité par leur recouvrement en peinture laquée et participent à des situations plus bavardes. Cette fois les sculptures prennent la forme de l'objet qu'elles habillent tout en passant pour un leurre. Certaines semblent plus jouer une scénette, et prennent part à un jeu en même temps qu'elles l'initient. Le

récit de ses sculptures se rapproche d'un pêle-mêle de sentiment, une spéculation certaine, presque délimitée par la couleur. Plus en volume, elles participent autant d'une comédie infinie qu'elles semblent chacune à leur tour rejouer la devinette posée à Alice.

En 2018 à Wellington en Nouvelle-Zélande, il est dit que Louis Gary revient à la photographie; il sort de son rangement une chambre de presse. Aperçues rapidement ces photographies seraient l'inverse des sculptures en noir et blanc uniquement. Elles ont pourtant tout à voir avec le quotidien précédemment énoncé. Au moment où vous pensez tomber sur un album photo de famille (là aussi un leurre), on suit un mariage, des enfants sur la table, des femmes au volant ou encore des gens qui racontent leurs rêves dont les poses sont saisies comme une attitude plutôt qu'une mise en scène. Le sujet est en cela rapidement évacué au profit du médium et des objets qui entourent Louis Gary. Les compositions tiennent comme les sculptures, par un degré d'étrangeté ou disons d'insolite. Le montage de ces photographies et leur plasticité répondent au fétichisme propre à chacun des contextes soit de l'exposition, soit de la publication (*Ici, Bonjour Alan*) tout en préférant toujours écarter une présentation iconique. Le langage photographique est avant tout chez Louis Gary une question de fictions quotidiennes et affectives auxquelles la trame aurait été dérobée.

Dans ses bas-reliefs, Louis Gary sculpte des formes faites de polystyrène et de plâtre qui revêtent des couleurs à la manière d'un coloriage et dont les gestes et les techniques sont celles des peintres en bâtiments, des façadiers ou encore des décorateurs de cinéma. Les couches de laque recouvrent et lient les formes, les lissent et les enrobent. Ces bas-reliefs sont pour Louis Gary des tableaux délestés du rapport à la peinture, comme si les formes avaient fini par absorber la fenêtre pour ne garder que les objets : « c'est plutôt les choses qui viennent nous voir et qui sont là ». (7). On y rencontre des portraits tout sourire, des plans rapprochés, des lynx en larmes et des situations où les échelles s'agrandissent ou rapetissent adhérant à une distance aux choses. Le monde imaginaire présent à la surface bombée de ces tableaux est tout proche de nous, rempli de doutes et de maladresses tendres, de flirts et de rires dont l'ordre de distribution semble coupé à toute logique. Tout ou presque caractérise l'image d'un moment d'embarras ou d'une bêtise soigneusement modelée laissant place à une sorte de storyboard dont on n'aurait pas toutes les cases. Dans cette équivoque, le côté concret reste mystérieux, les associations de l'esprit y sont déroutantes avec pourtant une ressemblance toute familière échappée de l'ordinaire.

Si les pièces de Louis Gary se teintent de couleurs qui s'incrusteront dans la rétine, il faut envisager cette brillance apparente, comme un vernis, un épiderme sous lequel tout un pan du réel s'est engouffré et auquel il donne une tactilité. Les situations, les figures et les objets ont quelque chose de plus gros que les mots et réapparaissent à leur surface comme la preuve d'une intériorité que l'on n'aurait pas totalement réussie à maquiller. Les amitiés et l'intimité de Louis Gary s'y faufilent mais aussi glissent à la surface afin de garder une distance nécessaire pour nous y laisser entrer. Son travail se fabrique à partir d'une appréhension des gestes et des attentions inexprimables qui remplissent l'expérience, comme pour agrandir ce qui dans les faits ne prend pas de place. Partout les formes y sont affectives et tentent de fonctionner, leur souplesse presque comme un lieu commun tient dans un équilibre dépourvu de tout but. Ainsi, comme l'énigme posée à Alice, il existe un sens débousolé à l'enchaînement des formes et de leurs changements.

(1) Lewis Carroll, *Alice in Wonderland*, Bibliothèque lattès. p163

(2) *Et le cœur devient un flacon de parfum*, exhibition at POCTB, Orléans, 13 January – 13 February 2022.

(3) *You wanted it darker*, exhibition at Glassbox, Paris, 28 May – 13 June 2020

(4) *Mathilde & Mylène*, exhibition at l'Ahah, Paris, 9 May - 29 Juin, 2019

(5) *Magic Saliva*, exhibition at Project Space, Semiose Galerie, Paris, 31 August – 15 September 2019

(6) *A nod to the text* written by Éva Prouteau for the exhibition *Mathilde & Mylène* at l'Ahah, Paris 9 May- 29 June 2019.

(7) Statements by the artist about the objects for the exhibition *Et le cœur devient un flacon de parfum* at POCTB, Orléans from 13 January to 13 February 2022.

Louis Gary

Fountain Memories, 2022

Styrofoam, glass fibers,
acrylic resin, paint
270 x 240 cm

Louis Gary

Bather, little swimmer, 2022

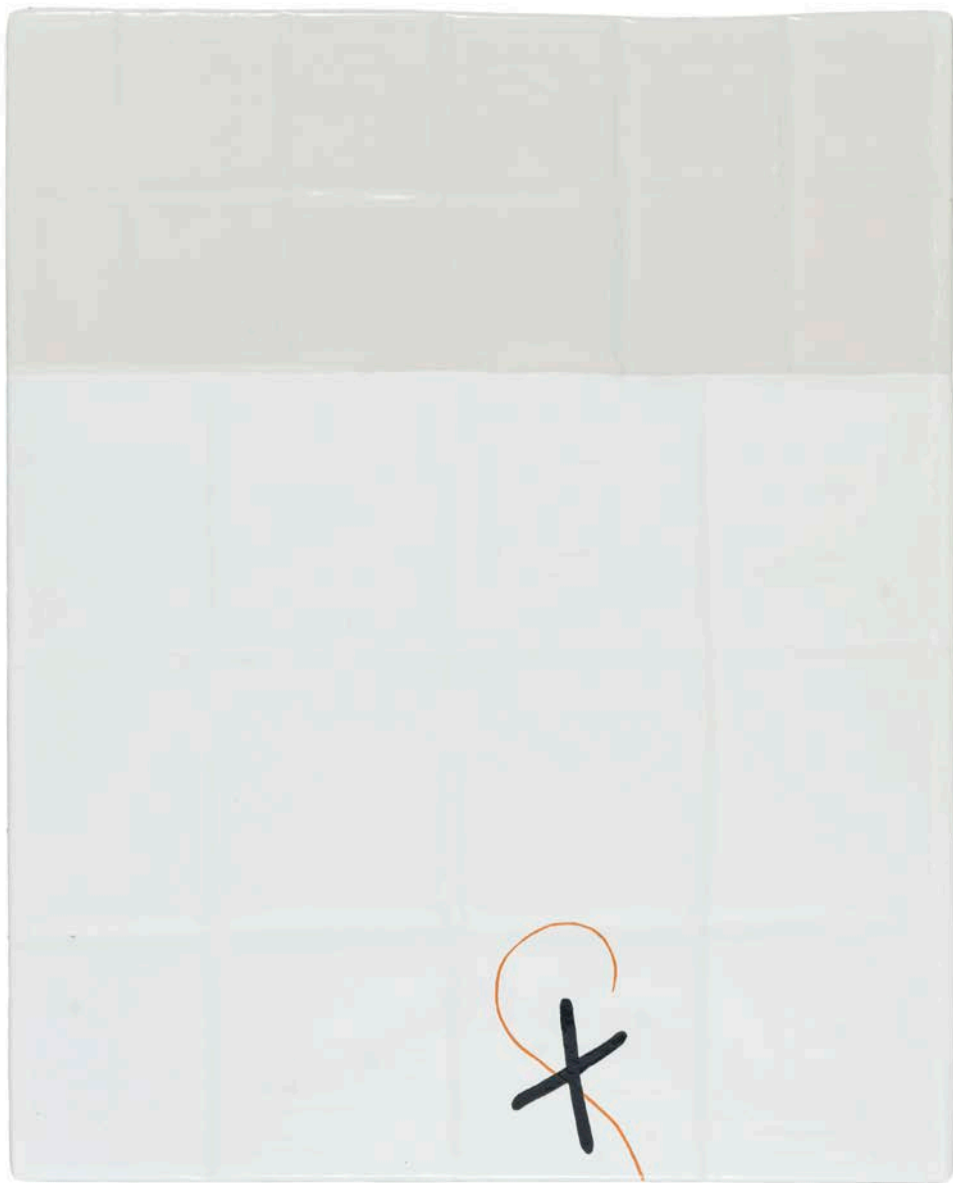
Plaster, paint
35 x 40 x 9 cm

Louis Gary

Finish him, 2022

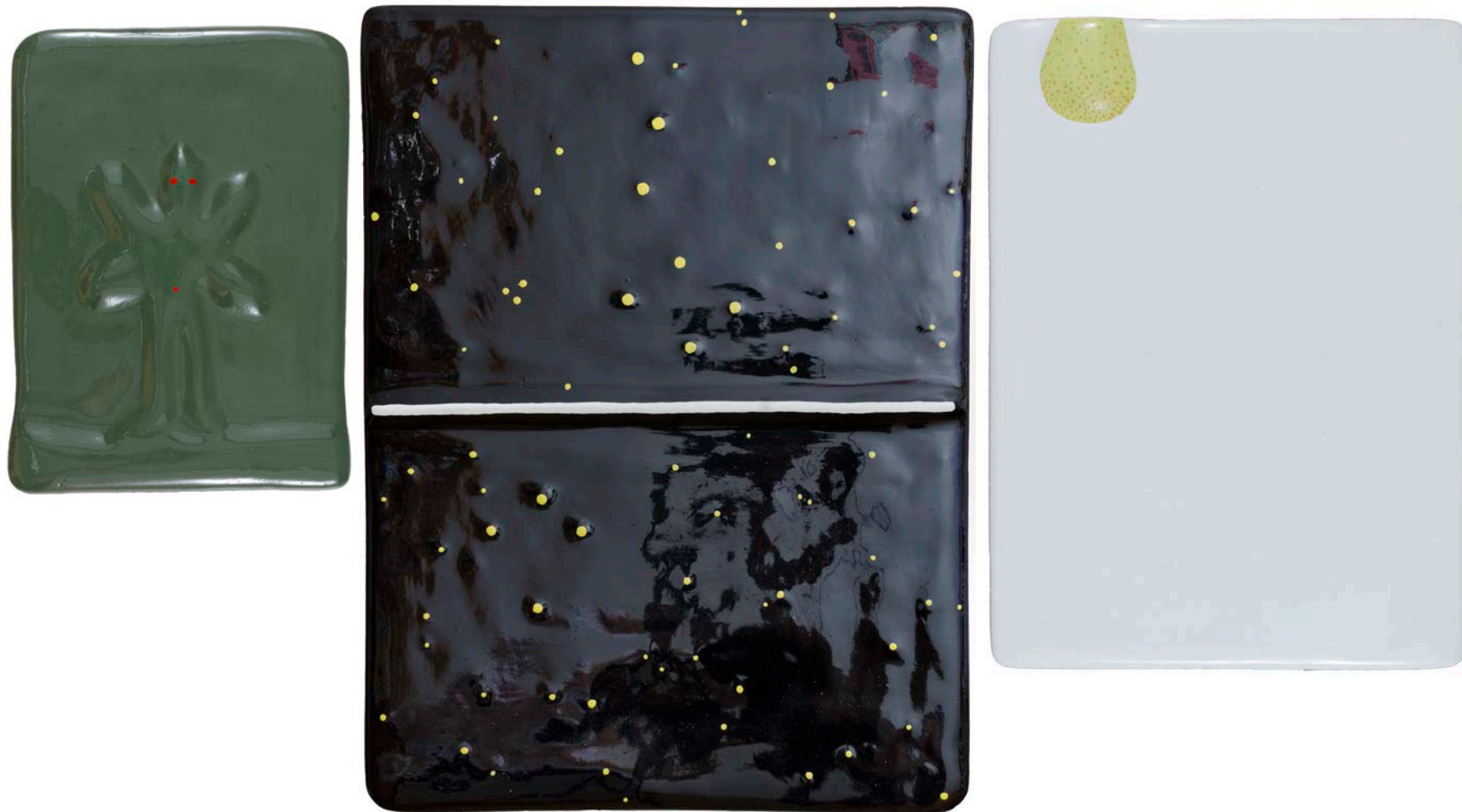
Plaster, paint
40 x 60 x 5 cm

Louis Gary
No go, 2022,
Plaster, paint,
46 x 51 x 1 cm

Louis Gary
Untitled (118), 2022,
Plaster, paint,
29 x 38 x 2 cm

Left to right

Pazuzu, 2022, plaster, paint, 18 x 25 x 1 cm.

Untitled (115), 2021, Styrofoam, plaster, paint, 35 x 47 x 2 cm.

Untitled (Magic Saliva 4), 2019, Styrofoam, plaster, paint, 37 x 30 x 6 cm.

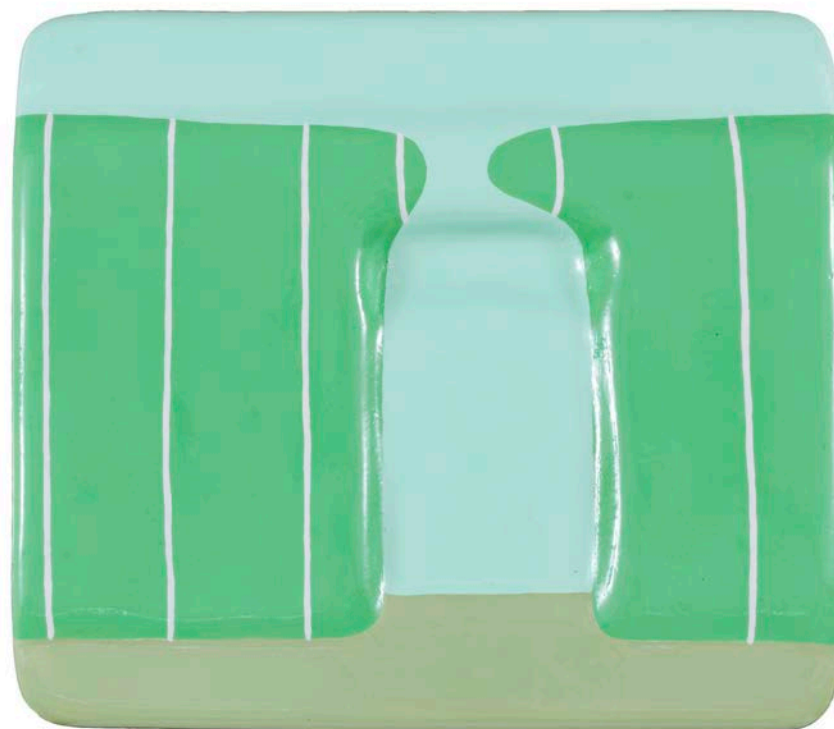

Louis Gary
Ginette, 2022
Plaster, paint
33 x 38 x 3 cm

Louis Gary
Roady, 2022
Plaster, paint
40 x 48 x 5 cm

Louis Gary
Untitled (121), 2022
Plaster, paint
23 x 26 x 2 cm

Louis Gary
Untitled (74), 2021
Styrofoam, plaster, paint
25 x 32 x 2 cm

© 2021 Louis Gary. All rights reserved. Photo: [unreadable]

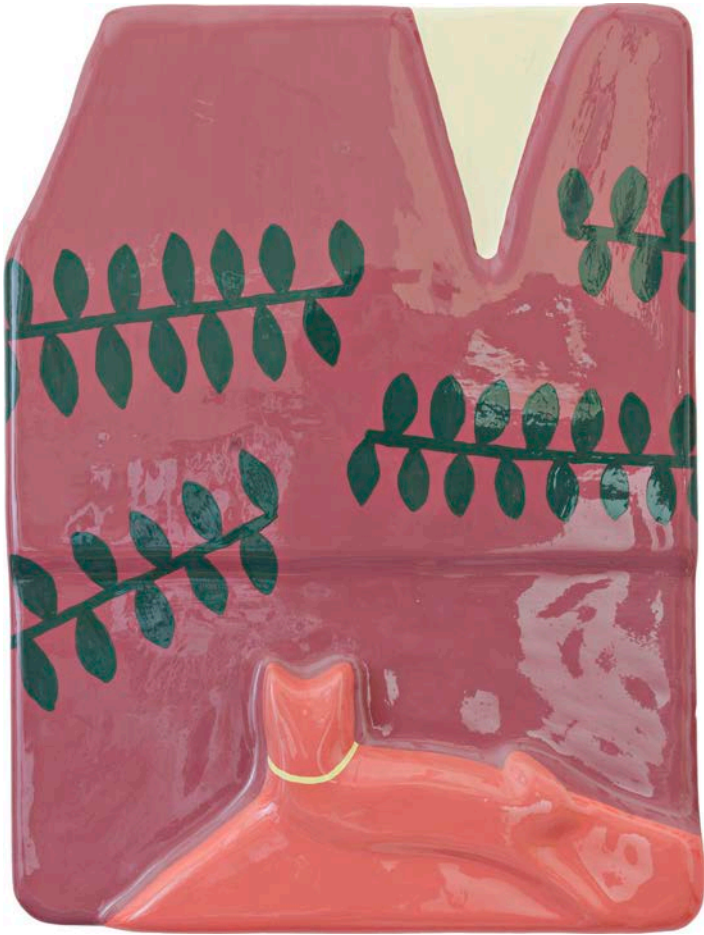

Louis Gary

Oyster, pearl, 2022

Plaster, paint

22 x 29 x 4 cm

Louis Gary

Par Cat, 2019

Wood, styrofoam, plaster, paint

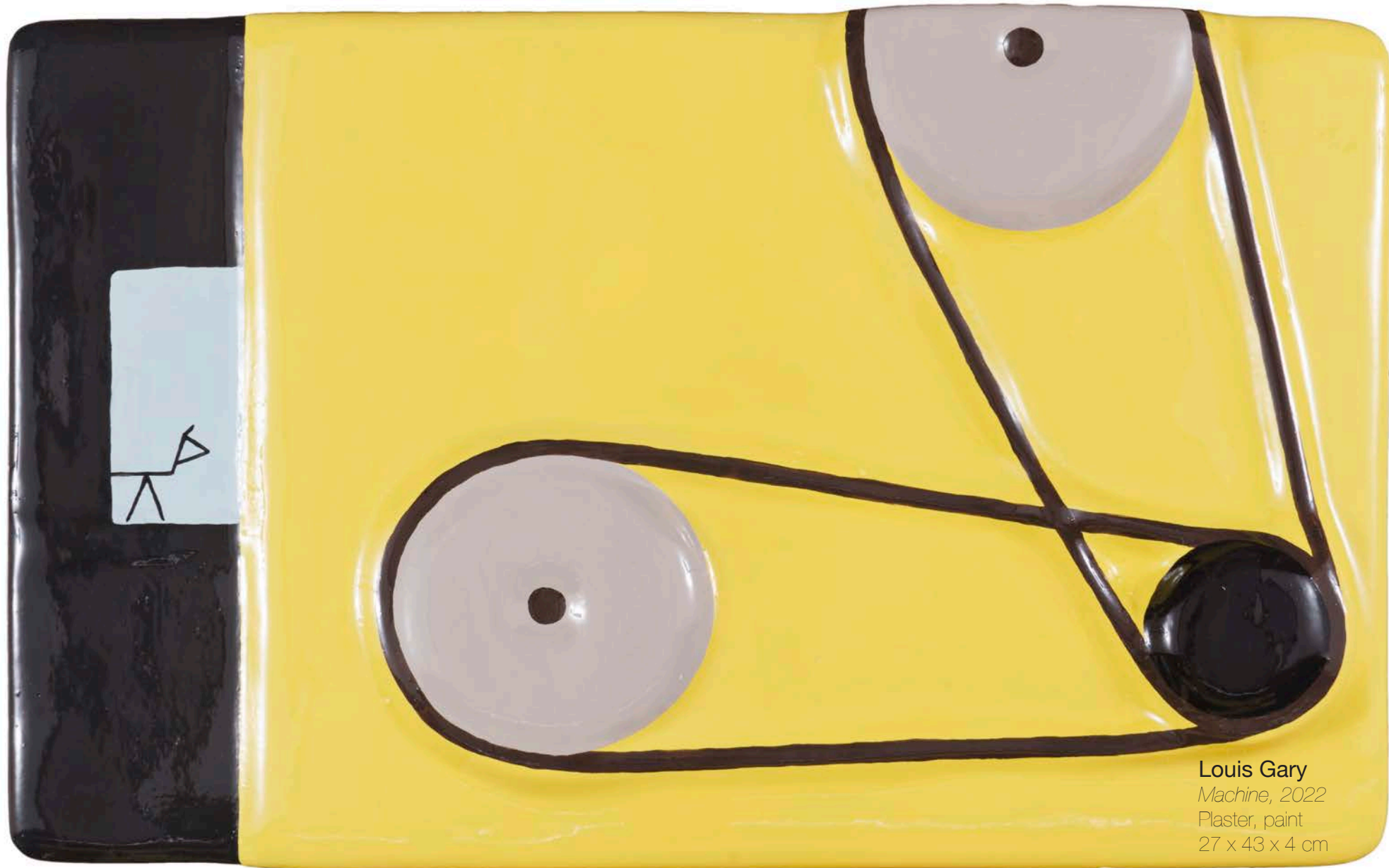
36 x 48 x 4 cm

Louis Gary

Blood Sausage, 2019

Wood, styrofoam, plaster,
paint

Louis Gary
Machine, 2022
Plaster, paint
27 x 43 x 4 cm

Louis Gary

Heaven's Gate, 2018

Styrofoam, plaster, paint

198 x 98 x 5 cm

Louis Gary
Fiber Based, 2019
Wood, styrofoam, plaster,
paint
33 x 58 x 11 cm

Louis Gary

Time, 2019

Styrofoam, wood, plaster, paint

50 x 37 x 2 cm

Louis Gary
Untitled 90, 2021
Styrofoam, plaster, paint
35 x 60 x 5 cm

Louis Gary

Untitled (67), 2021

Polystyrene, plaster and
paint

36 x 41 x 6 cm

Louis Gary

Untitled 87, 2022

Plaster and paint

40 x 56 x 6 cm

Louis Gary

Oyster, pearl, 2022

Plaster, paint

22 x 29 x 4 cm

“La Borne is a mobile container with windows that displays contemporary art in a huge area of the geographic center of France’s - many beautiful cities with crazy middle age architecture. I chose to make a very very simple show with 4 works, I did not want it to look like a tourist gift shop.”

Louis Gary
Untitled (100), 2021
Styrofoam, plaster, paint
38 x 48 x 5 cm

Louis Gary

Untitled (95), 2021

Styrofoam, plaster, paint

29 x 38 x 6 cm

Louis Gary

Untitled 97, 2021

Polystyrene, plaster and paint

39x50x7cm

Exhibition view, *Mathilde et Mylène*, l'Ahah, Paris, 2019.

Exhibition view, *Mathilde et Mylène*, l'Ahah, Paris, 2019.

Louis Gary

Mathilde et Mylène, 2019

Styrofoam, plaster, paint

120 x 120 cm

THE PILL®

TEXTS AND BOOKS

ICI

A book by Louis Gary

September Books

28 x 38 cm

100 pages

Gelatin silver prints in PMMA + PEHD frames

Excerpts from a series of 60 plates.

Edition of 1 + 1 + 1 AP

Printed in Poland in September 2020

Louis Gary for the images, September Books for the first edition.

A photographic research in New Zealand, January - June 2018.

BONJOUR ALAN

BONJOUR ALAN

A book by Louis Gary

Same Dust Editor

23 x 28.5 cm

44 pages

31 tritone plates

Softcover with dust jacket

Design by Alan Eglinton, Johan Attia & Louis Gary

Edition of 300 copies (first 100 copies signed)

Printed in South Korea in November 2021

His photographic practice isn't based on any clearly stated projects and seeks for ways of bringing the sub-genres, impasses and beliefs related to the photographic medium together.

Photographers usually look for an excuse to not be their friend's wedding photographer. In BONJOUR ALAN, Louis Gary deals with the matter in his own tender and lopsided fashion.

Mathilde et Mylène, par Eva Prouteau

Mathilde et Mylène, exposition personnelle à l'Ahah, Paris, printemps 2019

À quoi s'attendre avec une exposition qui s'appelle Mathilde & Mylène ?

Réponse circonstanciée de Louis Gary : « Cela évoque à la fois un titre de film d'Éric Rohmer qui n'existe pas, un duo de chanteuses de seconde zone, ou bien une pancarte ornée de ballons, au bord d'une route, pour signaler la tenue d'un anniversaire. Et c'est en même temps juste le titre d'une œuvre, et juste le prénom des deux personnes qui travaillent dans le lieu même où se tient l'expo : en même temps absolument fantasmagique, fictionnel et terre-à-terre. »

PRÉMICES

L'histoire débiterait donc ainsi, sur quelque chose de primesautier, personnel et polysémique. Si Louis Gary propose des formes délimitées (par un médium, une qualité de geste, une typologie d'objet), s'il sectorise et jamais n'amalgame ses différentes pratiques, il n'aime pas non plus jalonner les lectures. Parfois il faut prendre des routes très indirectes pour aller aux choses, parfois il faut faire le contraire. Ses œuvres, qui stimulent la concentration de qui les regarde, ne révèlent pas vraiment comment elles doivent être regardées.

HORIZON

Pour Mathilde & Mylène, le diapason serait-il photographique ? Aux murs de la galerie, un capitaine se tient hiératique, debout sur son bateau, une plante capte la lumière et des silhouettes féminines, plus ou moins nues, se fondent dans la moquette ou sont mangées par la nuit : telles sont les figures tutélaires qui se donnent la main autour de l'exposition, lui dessinent une sorte de périmètre mental qui peut se dilater souplement, avec cette ouverture sur la mer et tout ce foisonnement végétal. Horizon élargi. Ennui ou extase. Matière existentielle paisible. Mystère de l'amour et de l'amitié. Respiration. L'ensemble problématise des idées diverses : peu à l'aise avec la question du sujet en photographie, Louis Gary raccroche davantage ce médium à une histoire de situations, ici amicales et géographiques. Toutes ces photographies sont des portraits par ricochet, qui disent aussi le rapport au paysage, la filiation, la représentation de l'artiste (soi-même et l'autre), la belle banalité d'une certaine esthétique minimale. Pour l'accrochage, l'artiste fuit la mise en page iconisante, où le regard serait trop balisé : il n'en rajoute pas non plus côté photo vintage, ses images prises à la chambre avec du film radiographique portent cela suffisamment dans leur ADN. L'encadrement, 100% plastique blanc laiteux, renseigne bien sur la précision des intentions.

MENER EN BATEAU

Que se passe-t-il lorsqu'un bateau en croise un autre ? Qu'ils se rapprochent puis s'éloignent ? Louis Gary se livre ici à cette petite intrigue spéculative, simple et complexe à la fois. Au centre de la galerie, il fait trôner une sculpture qui ressemble à un bateau préhistorique en pâte à tarte, avec un rebord pour que les bonhommes ne tombent pas. Cette embarcation, à la surface texturée façon faux-rocher pour boîte de nuit tropicale, abrite un passager animal de facture brute, une sorte de chien triangle qui contemple sa niche triangle, bâtie comme un château de carte. Le contraste chromatique (vert prairie versus orange ocre) pique la rétine. Le drame qui se joue ici (pourquoi ce bateau est-il coupé en trois ? à quoi sert cette bonde ?) est aussi celui des volumes et des surfaces, des pleins et des vides, des codes couleurs. Louis Gary cherche la limite, cette borderline où se mêlent des gestes de sculpture basiques (les attributs archétypaux de la préhistoire, pré-révolution néolithique, sont là) et des réflexions sur un art qui ne dit pas clairement son destinataire. Ce qui était bateau est devenu conversation piece (1), et plus le visiteur s'efforce d'en enclore le sens, plus l'incertitude le gagne, plus il regarde alentour.

MONGOLOS

Alentour il trouve quelques MongoLOS. Si l'appellation n'est pas politiquement correcte, elle n'est pas péjorative non plus : elle désigne, dans la production sculpturale de Louis Gary, des objets empiriques, qui ne sont pas savants mais ne relèvent pas non plus de l'art brut, des objets qui témoignent d'un élan figuratif, longtemps refoulé par l'artiste. Les MongoLOS ont d'abord adopté des couleurs douces et des formes assez lisses, laquées : le mystère peut toutefois surgir de la ligne claire ! Ces derniers temps, ils deviennent plus rêches, ils balancent davantage entre peinture et coloriage et se colinent la brutalité des surfaces.

HORS-CHAMP ÉRECTILE

Retour sur les deux personnes qui travaillent dans le lieu d'exposition, Mathilde & Mylène, mises en abyme par Louis Gary dans un bas-relief au titre éponyme, accroché précisément sur leur bureau de travail : avec ce miroir mal fait, l'artiste distille à nouveau le doute, sur son rapport au réel, à la sculpture, à la peinture et au design mobilier. Il marque aussi son intérêt pour la question du décoratif comme principe de proximité. En bas à droite de ce bas-relief qui s'apparente à un habillage de comptoir aux accents cartoon, une trappe s'ouvre et laisse apercevoir la vue d'une clairière, au milieu de laquelle se trouve un dolmen : le hors-champ érectile de l'exposition se cache peut-être là, dans le Morbihan en été, à contempler un geste simple, soit toute l'humanité projetée dans un bout de caillou.

(1) Le « tableau de conversation » se développa surtout au XVIIIe siècle en Angleterre. Il existe de nombreuses variétés de conversation pieces. Les gens peuvent être représentés en train d'effectuer des activités communes telles que la chasse, le repas, ou jouer de la musique. Les animaux de compagnie, chiens ou chevaux, sont aussi fréquemment peints. Parfois, l'ameublement et le décor de la pièce constituent le seul sujet de ces œuvres, on parle dans ces cas-là de portraits d'intérieur. Aujourd'hui, ce que les Anglais nomment « conversation piece » désigne un objet plus ou moins d'art qui, par un certain trait d'étrangeté, attire l'attention et suscite la parole. Ce serait en somme un sujet de conversation, mais en dur.», écrit Gérard Wajeman (Collection, Nous éditions, 2003).