

THE PILL®

THE PILL[®]

LOUIS GARY

THE PILL®

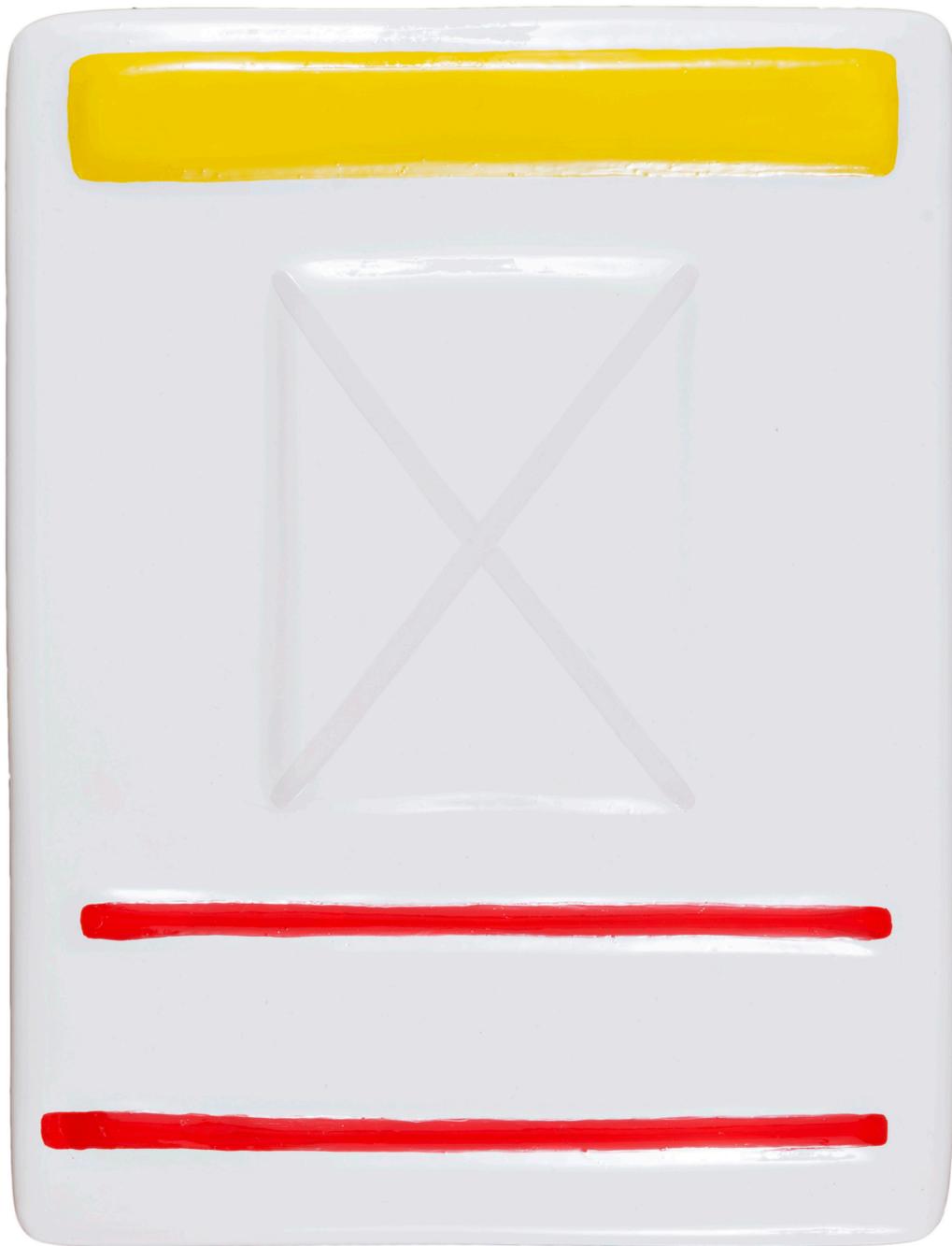
Index

Biography, p. 5

Curriculum Vitae, p. 6

Works and exhibitions, p. 7 - 72

Texts and catalogues, p. 73 - 90

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 coeur devient un flacon de parfum*, Le Poctb, 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).

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 coeur 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 Connue, 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

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

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 (...) »

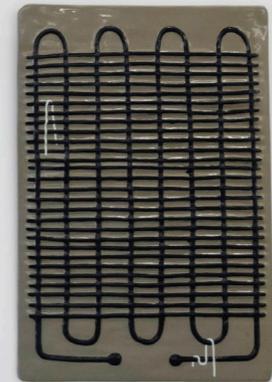

Louis Gary

Untitled (92), 2021

Styrofoam, plaster, paint

42 x 58 x 3 cm

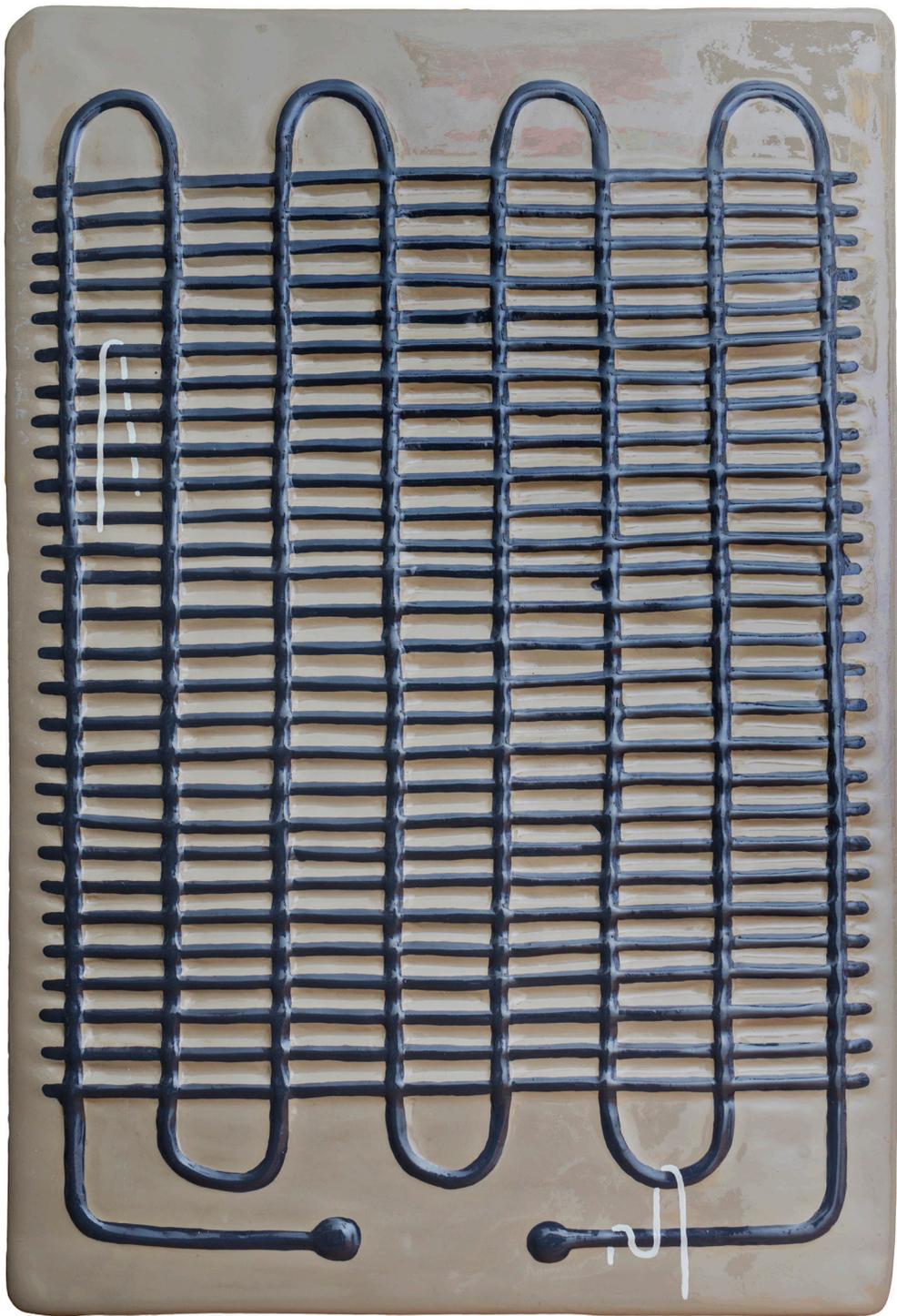

Louis Gary

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

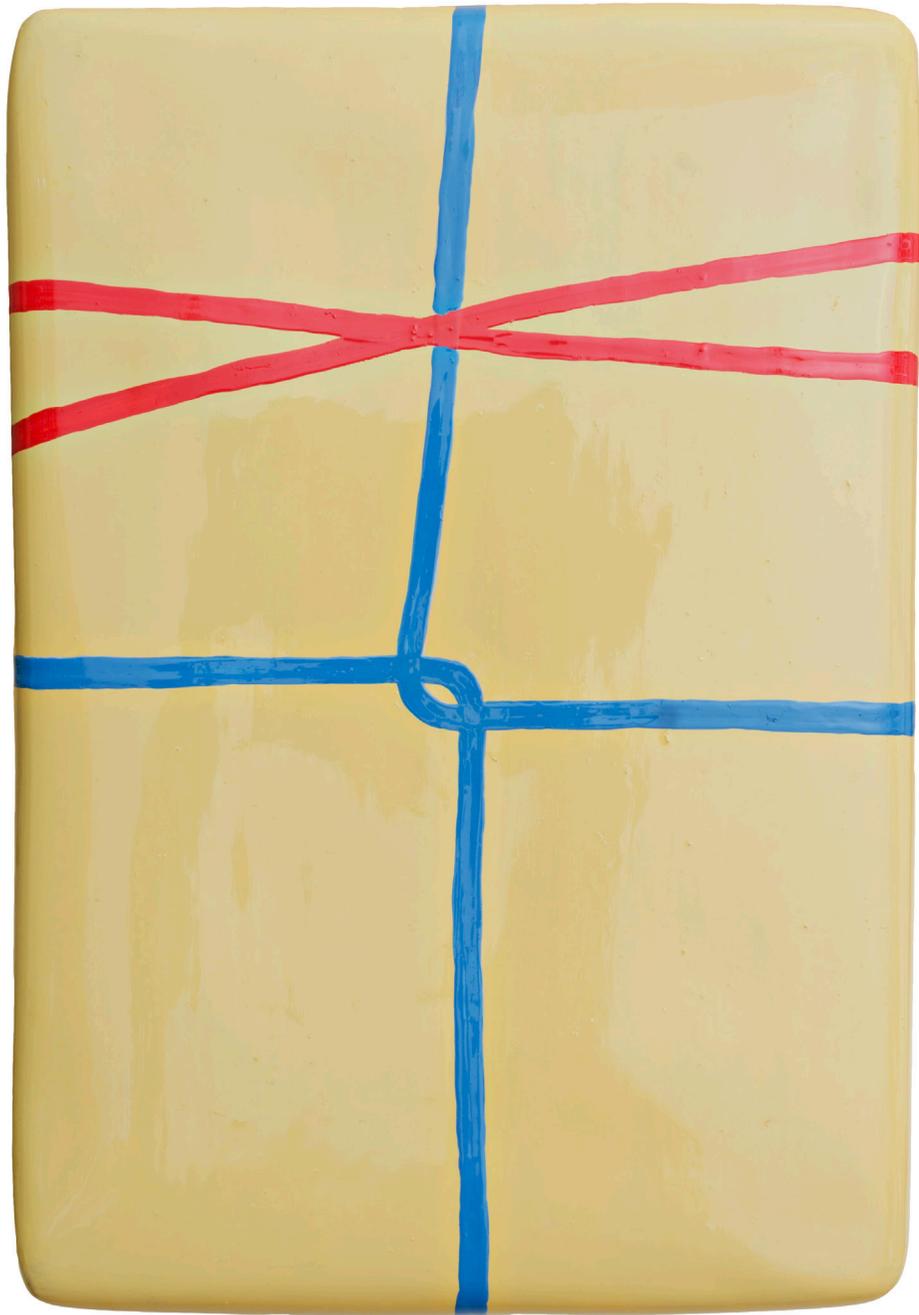
Louis Gary

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.

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

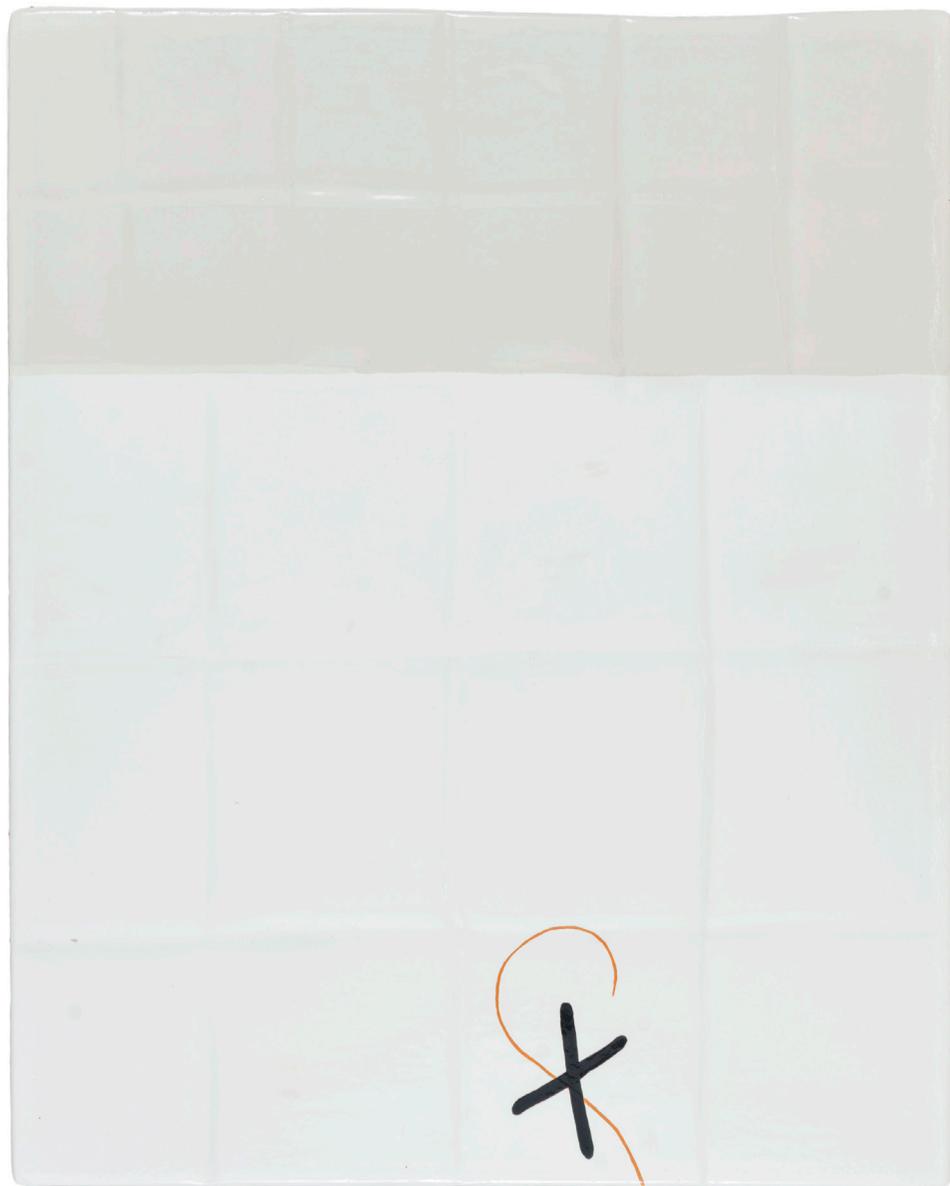

Louis Gary

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

Louis Gary
Bastille day, 2022
Plaster, paint
43 x 53 x 5 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

Louis Gary

Oyster, pearl, 2022

Plaster, paint

22 x 29 x 4 cm

Louis Gary

Par Cat, 2019

Wood, styrofoam, plaster, paint

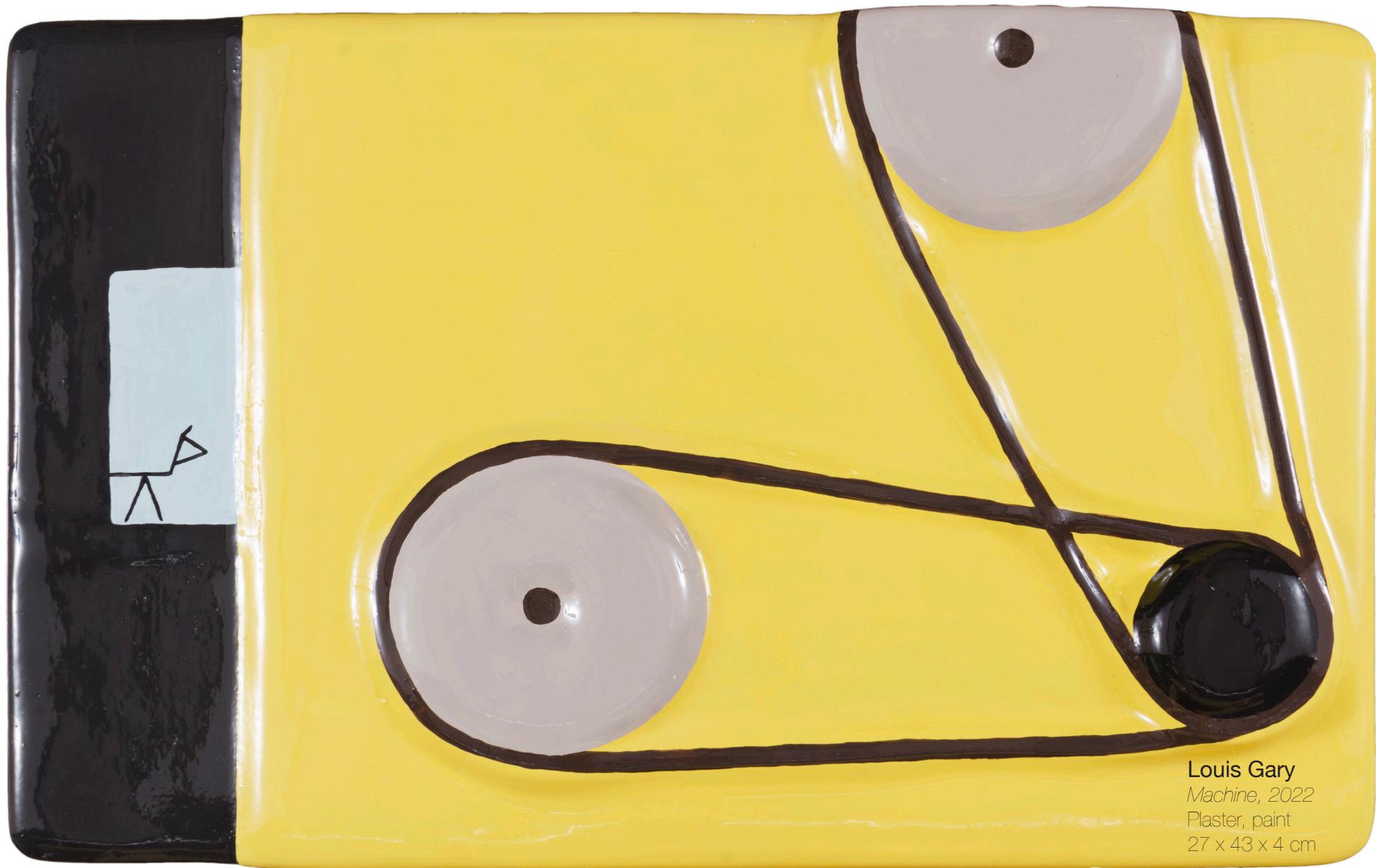
36 x 48 x 4 cm

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

Le Plan Manon, 2022

Printed photographs on Pe Mesh, Pet Film Light Filter Strips
Variable dimensions (From 9 x 12 To 45 x 55 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

39x50x7 cm

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

Exhibition view, *Le Monde Connu*, Le Confort Moderne, Poitiers, 2019.

Exhibition view, *Le Monde Connu*, Le Confort Moderne, Poitiers, 2019.

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.

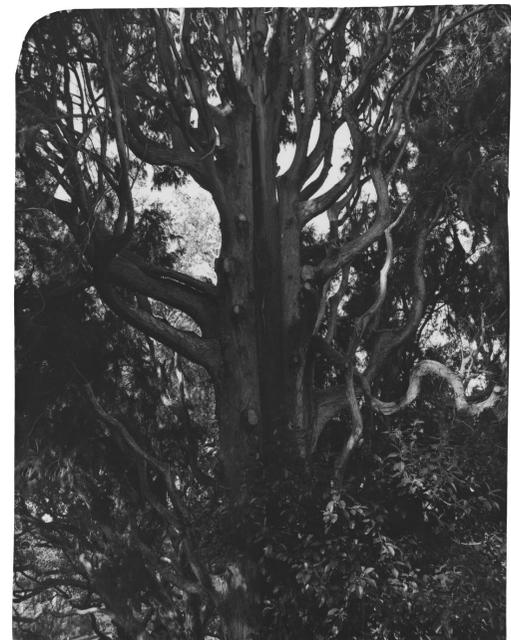
Edition of 1 + 1 + 1 AP

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.

**LOUIS GARY
ET MATHIEU GUARD**

L'art fleurit

Lors de notre antration, la livre de photographias «(ici)» est placá entre nous deux, il nous servira, ce livre, de médiateur ou support aux bonds et rabonds de propos que nous discutons. Louis Gary est, ma sambla-t-il un sculpteur, un photographe, un peintre colorista. L'on pourrait dire aussi qu'aucuna de ces catágorias n'est satisfaisante et qu'aucuna ne produit la bon office ou paradigme d'un a priori santanciaux, modéle ou paradigme trop clair pour ragarder una œuvre protáiforme et versatile.

Partant, panchá ou de travars, aux abords d'un monda sporaux, nous pouvons considárer le travail de Louis comme la fruit ou plutót les fleurs chahutées de radiation que l'on trouve dans ces clarières d'ánudées de Tchernobyl. Intimamant, les éléments sont floutés, gánátiquamant modifiés, et déjouant la classique symétrie, ce strabisme normá que l'on assigne au regardeur fainéant. Loin de l'horizon d'une afflora.scance admise, les bordures, rá.siliantes, sont le sujet. Insolantes, «dábilátranges». Elles invitent à des déplacements à venir et des parceptions futures, axogènes.

Partant, panchá ou de travars, aux abords d'un monda sporaux, nous pouvons considárer le travail de Louis comme la fruit ou plutót les fleurs chahutées de radiation que l'on trouve dans ces clarières d'ánudées de Tchernobyl. Intimamant, les éléments sont floutés, gánátiquamant modifiés, et déjouant la classique symétrie, ce strabisme normá que l'on assigne au regardeur fainéant. Loin de l'horizon d'une afflora.scance admise, les bordures, rá.siliantes, sont le sujet. Insolantes, «dábilátranges». Elles invitent à des déplacements à venir et des parceptions futures, axogènes.

LA MUSIQUE

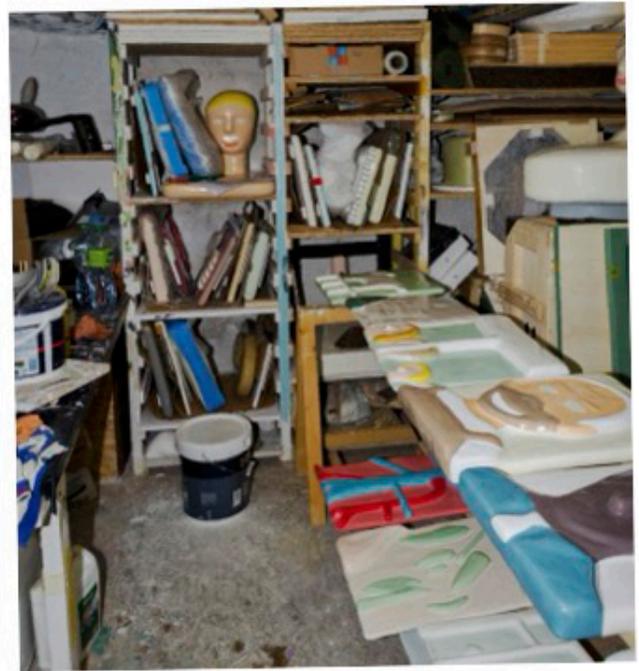
LOUIS GARY:
LE MONDE COMRU
QU'EST CE QU'UN POUVOIR ?
QU'EST CE QUE LE DANSEUR ?
QU'EST CE QU'UNE PIZZA ?

LORS D'ATELIERS ORGANISÉS DANS LE CADRE DU PROGRAMME
ÉDUCATION RECHERCHE DU CONFORT MODERNE, DES ÉLÈVES
ONT PROPOSÉ DES RÉPONSES FORMELLES ET CORPORELLES
À CES QUESTIONS. ANNÉE OUVA BON D'ARTISTES, LOUIS GARY
LES A PHOTOGRAPHIÉS ET EN OFFRE ICI UNE PREMIÈRE COMPIATION.

MERCI À LA CLASSE DE 2ÈME 6 DU COLLÈGE PIERRE DE MONSIEUR
ET À LA CLASSE DE 3ÈME ARTS PLASTIQUES DU LYCÉE CAMILLE GUÉRIN,
À POTTERS. MERCI À LAUREN PROFESSEUR MISES L'ORDRE, RINAUD ET
TICHOIN, MERCI À GILLES CHIRON ET À TOUTE L'ÉQUIPE
DU CONFORT MODERNE. MERCI À ANNE HERBERT ET À TOUTE L'ÉQUIPE
DE LA FANOTHOLOGIE.

CONFORT MODERNE

BAS-RELIEFS PICTURAUX LES TABLEAUX PRÉSENTÉS CHEZ
 SÉMIOSE, EN 2019, SOUS L'APPELLATION **MAGIC SALIVA**, PUIS LA SÉRIE **YOU WANTED IT DARKER**.
 UN PEU PLUS TARIVEMENT EXPOSÉE CHEZ GLASSBOX EN 2020, DÉJOUENT LE RONDE DE BOSSE DU
 MOBILIER SCULPTURAL POUR S'ATTACHER, PAR EFFET DE CONTRACTION AU BAS-RELIEF, UNE QUASI PEINTURE
 À 2,5 DIMENSIONS, OÙ LA PARTICULARITÉ ET LA SÉDUCTION DUPLICE TIENNENT DU VOILE COLORÉ ET UNIFIANT QUE
 LA PEINTURE GLYCÉRO APPLIQUÉ TELLE UNE PELLICULE IMPECCABLE, ET OPÈRE D'UN EFFET, COSMÉTIQUE, SUR CES
 TOPOGRAPHIES DE POLYSTYRÈNE ET DE PLÂTRE. LE FORMAT DU TABLEAU EST FAMILIER, SA FACTURE DÉCONCERTANTE;
 INQUIÉTANTE DE SON ÉTRANGÉTÉ SI L'ON VEUT. EN EFFET, EN MÊME TEMPS QUE SE RÉPAND LA COUCHE PICTURALE
 COLORÉE SE DESSINE UNE FORME FIGURATIVE FONQUE DANS LA MASSE LISSE, PARFAITEMENT ILLUSTRATIVE SOUS UN
 CERTAIN JOUR ET POURTANT ÉNIGMATIQUE D'UNE VIRTUOSITÉ PARADOXALE SI L'ON PENSE AU SUJET REPRÉSENTÉ. LA
 COULEUR, GÉNÉREUX NAPPAGE, VIENT DÉCRIRE UNE SCÉNETTE ABSURDE EN GROS PLAN ET FRAIE AVEC LES REGISTRES
 PLASTIQUES DES CASES DE COMICS. ON PARLE DE TABLEAU, C'EST ACCROCHÉ AU MUR. ON PARLE DE BAS-RELIEFS PUISQUE
 CERTAINES FORMES SCULPTÉES APPARAISSENT EN SAILLIES, PRIS ENSEMBLE, HYBRIDÉS LÀ ENCORE, LA
 FORME DE L'ŒUVRE EST FUYANTE BIEN QUE TRÈS PRÉSENTE, FURTIVE BIEN QUE HIÉRATIQUE.
 UN EXQUIS OXYMORON.

présente ces alternatives, des manières de penser, invite à considérer la vivante comme ce qui promat la suite. C'est plutôt excitant. Dans la façon dont tu as composé les images de ton livre, il y a quelque chose d'efficace. Est-ce qu'il y a un rapport au motif textile? Je pense à une dimension ornementale mais qui n'est pas forcément réduite à l'idée de quelque chose de joli, mais à trouver la bonne espace entre les choses, la bonne composition. Est-ce que dans tes photographies et bas-reliefs on peut dire qu'il y a une dimension très classique du motif, dans la manière de composer?

LG Je parlais précédemment de recherches identitaires, je devrais peut-être préciser un peu. Cela va bien au-delà d'états de genre, politiques, raciaux, religieux; c'est une conformation de la pensée, qui donne une prédominance au « qui fait? » sur la « qu'est-ce qui est fait? ». Une sorte de prise de contrôle de l'identité sur les formes, qui d'ailleurs suscite car elles ne s'accrochant pas à la pureté; elles se ramollissent face à ce qui arrive. Leur système à elles n'est jamais déterministe; il peut structurer puis s'affondrer l'instant d'après, partir au gaz, au pluie, au flaque, au saucisson...

Concernant la question de l'efficacité (tout autre sujet), je trouve intéressant l'analogie que tu fais avec le motif textile, je n'aurais jamais regardé ça comme ça. Oui, cette idée de trouver la bonne espace, la bonne composition, me guide en permanence, que ce soit avec les bas-reliefs ou avec la photographie. Il y a d'une part un besoin d'organiser pour concentrer le regard. De mon point de vue: ça leur permet d'être mieux regardés, de créer de la disponibilité pour jouer d'une couleur par exemple; ça rend viable l'absence délibérée d'annonce ou de structuration théorique; et puis ça fait des œuvres plus faciles à stocker.

Il y a d'autre part une forme de boutade, de jeu là-dedans: je ne crois pas de façon magique ou bon espace et à la bonne composition; d'une certaine façon c'est une illusion, c'est des connaries. Il y a un mécanisme dont j'ai oublié le nom, décrit par la psychologie: la mécanique par laquelle ton jugement abdique devant, par exemple, un numéro d'illusionniste; tu es embarqué.

Retourné à la vraie vie, si tu abduques tout le temps, la monde est merveilleux; si tu n'abduques jamais la monde est cauchemardesque, et l'inverse est valable aussi. Moi ce qui m'intéresse ce sont les gestes et les formes qui réussissent à osciller de façon continue entre les deux.

MB C'est un équilibre précaire, une bascule entre deux modèles de réalité. La notion de motif dans ce cas-là concerne la syntaxe qui s'y joue. Comme l'ornementaliste, qui de même at rempli de couleurs, ce n'est pas tout à fait ça chez toi mais il y a la dimension de l'attrape-œil.

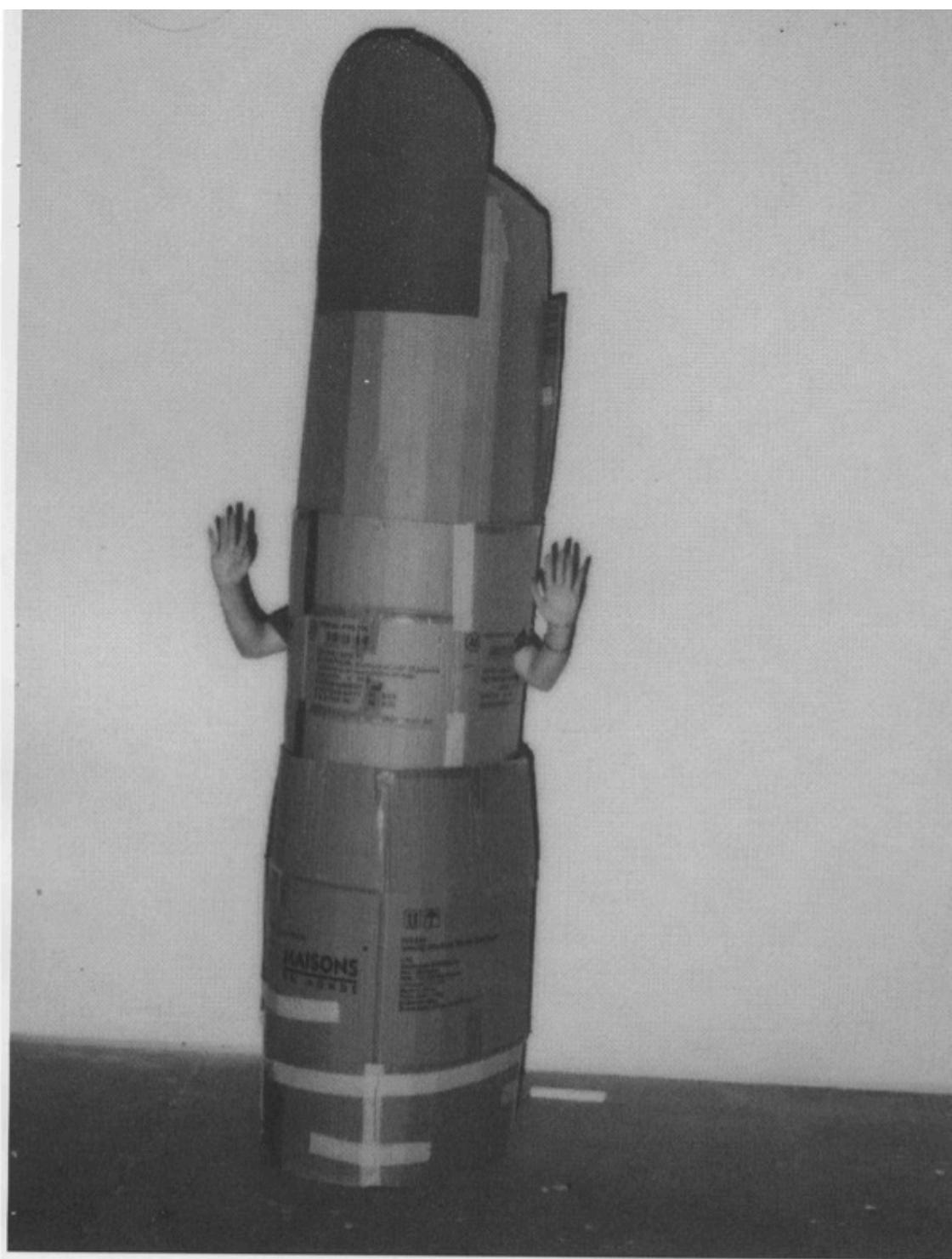
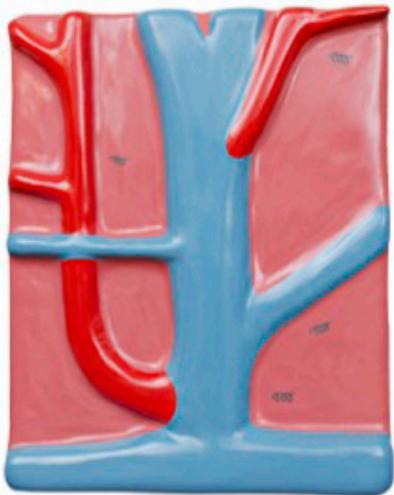
LG Attrape-œil, complètement; enfin disons que j'essaie de trouver des biefs efficaces pour faire regarder des formes qui sont efficaces, mais aussi moyennement efficaces, ou pas efficaces du tout. Réussir à créer de l'anthousisme pour des signes d'ailleurs, à la limite du décrochage. C'est à l'œuvre avec les bas-reliefs, mais aussi avec ma pratique de la photographie. La photographie a été condamnée à être efficace quand il a fallu la diffuser dans la presse imprimée, à une époque (début XXe) où l'imprimerie peinait encore à reproduire des photos de façon lisible. Ça a contraint les photographes de presse d'alors à jouer à fond le graphisme, la clarté, la composition, pour que les lecteurs accrochant, et que les ventes suivent. Et une fois que l'imprimerie a pu produire en masse de la photo bien imprimée à pas cher, on est resté sur ce paradigme des photos efficaces, quel que soit le domaine où le médium était présent. Ce qui m'intéresse moi ce n'est pas d'inverser ce paradigme, mais de jouer: proposer des images planes d'intention, mais aussi des images sans intention, des graphiques, des molles, des planes, des vides; mais sans jamais croire qu'il y en aurait une position fondamentalement mieux que l'autre.

MB Est-ce qu'on peut dire que tes photographies sont des living sculptures à la Gilbert and George?

LG Ah ah tians, Gilbert and George! J'adore Gilbert and George, on ne sait pas quoi faire de leurs positionnements, on ne sait pas quoi faire de leurs œuvres, et souvent c'est moche. C'est plutôt très bon signe.

Louis Gary est représenté par la galerie The Pill, Letambul

ÊTRE UN DOIGT

Louis Gary between grotesque, poetry and black humor

📖 [Contemporary Art](#) - 📁 ART

At first glance, Gary's work carries a strong sense of grotesque, like the taste of slices of fresh fruit in the height of summer. The grotesque, however, is not easily perceived. Looking closer, we immediately understand that the artist's approach to the visual and tactile is more subtle. Indeed, [Louis Gary's](#) work reflects a great energy and formal freedom, inherent in the more abstract philosophical concepts that accompany his art from reflection and symbolism.

Consequently, the expressionist, the surreal and the multiplicity of forms created offers the viewer the possibility of creating the world, gestures and things in a new way. His photographic practice, on the other hand, takes his own history of forms that play without losing their own significance.

As a part of the essential conditions for the well-being of the human species, Gary makes clear that art can become a real "meeting point" between beings. The works that make up the personality of individual identity, although very different, can come into contact through art.

Le Monde Cinema 2011

His approach to art is playful and his work approach is equally bold and impetuous. He encourages the to being able to create an atmosphere/ambience within the sculptures are arranged according to a system unknown to us and in which their narrative is intertwined with a strong psychoanalysis that links graphics, poetry and film's themes.

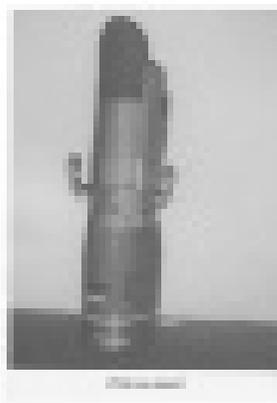
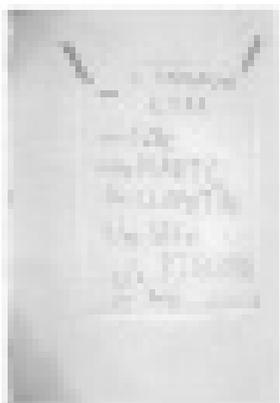
Le Monde Cinema is a long term project, the first phase of which took place at the Centre Moderna, in Helsinki, at the beginning of 2011. José-Guy invites groups, located in various contexts (school, professional, associative) to give formal and / or performance answers to questions such as: what is a flower? what is a dress? what is a gift? José-Guy photographs before, during and after the proposals made by the participants. The images produced gradually constitute the basic material of his subject, imaginary and poetic visual encyclopedia of the human world.

His work at Centre Moderna led to the publication of a book, as well as an exhibition which took place from February 18 to March 17, 2011.

His work consists in both clear and pure lines that evoke the spontaneity of his drawings that were made as children, behind this apparent simplicity there are references to the work of predecessors, such as the cartoonist, Wang. As we observe that details that draw his face that give him the feeling of something being out of place in that universe and that everything contributes to making his great story.

It is his withdrawal that his work has been defined as a carnival, invented as a party in which freedom is the base. His work, therefore, in addition to a narrative aspect has a functional one that allows him to be defined as a designer.

LOUIS GARY

Louis Gary conçoit des objets, dont les formes simples ne sont pas sans évoquer celles des maisons, châteaux ou voitures, composés de cercles et rectangles qu'enfants nous trouvions idéales. Des formes qui renvoient à cette idée que tout puisse trouver parfaitement sa place dans l'ordre du monde. Les œuvres de Louis Gary nous parlent des objets qu'elles portent ou contiennent, « invitant à considérer le monde, les gestes et les choses alentour ».

Ochestré. Cinq pièces créées lors de l'exposition-résidence Dans le maison de Monseigneur C. à Charenton (93) Courtoisie de l'artiste
Cage : 12 x 190 x 54 cm, sašin, hêtre, okoume, peinture, 2013.
Galerie : 10 x 90 x 90 cm, pin, goussons, pomme, 2013.
Popule : 50 x 50 x 150 cm, chêne, peinture, 2015.
Masque : 20 x 30 x 40 cm, 2015.
Marches : 17 x 10 x 120 cm, sašin, peinture, 2013.

Comment est né ton travail de sculpture ?

Mes études terminées, je me suis installé à Paris et j'ai travaillé sur des chantiers pour gagner ma vie ; j'y ai appris à faire de la menuiserie. Un jour j'ai construit du mobilier dans l'appartement que j'habitais ; c'est là que j'ai commencé à imaginer et réaliser des pièces en volume. Puis ça a fini par prendre toute la place. Avant cela, mon travail, c'était exclusivement du dessin et de la photographie ; même pendant l'année que j'ai passée dans l'atelier dirigé (entres autres) par Anita Molinero, aux Beaux-Arts de Marseille, je n'ai fait que ça. J'avais l'impression d'occuper là-bas dans une position certes particulière, mais en même temps complètement naturelle. Je ressens comme une évidence la connexion entre l'« avant » l'« après » de ma pratique, et je n'ai pas du tout vécu ce glissement

comme une rupture. Mais cette connexion est difficile à expliciter : je parlerais plutôt d'intuitions, d'indices, de repères qui me reviennent souvent ; comme l'œuvre d'Hergé par exemple.

Peux-tu nous parler de cette préférence pour le bois ?
Ce n'est pas exactement une préférence. J'aime beaucoup le travail de William Wegman : il photographie ses chiens ; je ne pense pas que ce soit parce qu'il n'aime pas les chats - et d'ailleurs, il n'est pas photographe canin, et je ne suis pas sculpteur sur bois... Mais j'utilise en effet, de façon quasi exclusive, le bois et ses dérivés. C'est une histoire d'affinités, de convenances, de savoirs-faire ; disons que dans l'atelier, avec des outils et du bois, je m'y retrouve. Ça ne s'arrête pas là : je m'occupe beaucoup d'un jardin ; et ça m'intéresse de comprendre comment « les

choses » arrivent à l'atelier. Par exemple, l'industrie du bois, c'est en même temps les futales jardinées, les sangliers (1), les cueilleurs d'arbres, et les peuplerales coupées à ras, les usines de déroulage, les porte-containers. Ça ne se réduit pas à des idées ; c'est complexe, ça renseigne sur pas mal de choses

L'idée de construction, de la découpe, de l'assemblage, est très présente dans ton travail... Pour poursuivre sur votre question précédente : il n'y a pas d'idées dans mon travail... Je ne mets pas en forme des questionnements, des réponses ou des concepts ; je n'illustre rien, je ne produis pas des supports d'information ; j'insiste là-dessus, car c'est très important pour moi. Mes pièces, ce sont à la fois les étapes, les traces et les résultats d'un geste artistique. Je disais que ça m'intéresse de comprendre d'où vient le bois, et d'où viennent les choses, en fait... Récemment j'ai écouté un entretien avec Robert Wyatt ; à un moment il parle des gens qui construisent les routes, les maisons, et de lui qui fait sa musique au milieu de toute cette chaîne... Qui fait les parpaings, et qui fait le vent, ce sont deux choses qui vont ensemble ; et le temps pour regarder tout ça est précieux.

(1) Le sanglier est un artisan dont le métier consiste à prélever des sangles dans le liber des épicéas abattus ; ces sangles servent ensuite à la confection des fromages de Mont-d'Or.
(2) Home Alone, exposition collective du 17 mai au 31 mai 2015, La Laverie Paris.
(3) Polder II, une exposition collective du 21 janvier au 20 février 2016, Espace d'art Glassbox Paris.

Tes sculptures s'intègrent parfaitement dans le lieu d'exposition avec parfois un sentiment du "fait sur mesure"... J'imagine que beaucoup d'artistes qui préparent une exposition recherchent le « sur mesure ». De mon côté, concrètement, cela se passe comme ça : on m'invite, je visite les lieux, je prends des photos, je mesure tout - il y a des contraintes, c'est assez terre-à-terre. J'aborde chaque exposition comme une forme de commande, de la même façon, d'ailleurs, que je réponds régulièrement à des commandes de mobilier. L'année dernière, j'ai été invité à exposer (2) dans un lieu très haut de plafond ; le sol était carrelé avec des grands carreaux belges ; tout était très sombre, et l'éclairage consistait en gros en des pelles halogènes de chantier. C'était vraiment raide ; puis, j'ai repensé à un objet lumineux que je voulais faire depuis longtemps, et j'ai fini par dessiner une pièce suspendue, intégrant des tubes lumineux. J'essaie juste de faire en sorte qu'à la fin les choses fonctionnent : « fonctionner », ça ne tient pas à grand chose, c'est assez insaisissable... C'est un énorme lieu commun : c'est sans doute pour cela qu'on fait des pièces, et pas des discours.

Comment perçois-tu justement toutes ces contraintes, comme des obstacles ou au contraire des catalyseurs ?

Plutôt que de contraintes, je dirais qu'il s'agit de données, de choses données ; ce ne sont pas des obstacles ; des catalyseurs, je ne sais pas. Ces « choses données » (dimensions, calendrier, argent, désir...), c'est juste le réel ; donc je fais avec.

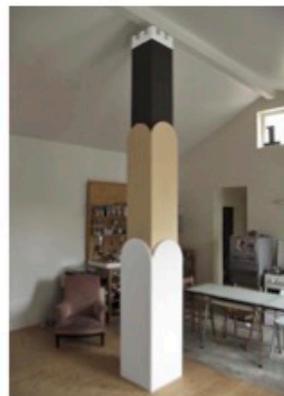
Une dimension fonctionnelle qui pourrait rapprocher ton travail de celui du design ?

Il se trouve que je « manipule » souvent des objets qui intéressent aussi les designers. Et que parfois, dans ma réponse à une commande, ou bien dans la préparation d'une exposition, ou bien quand je travaille à l'atelier sans échéance particulière, je crée des pièces totalement

fonctionnelles ; comme par exemple *Trainée*, un bureau que j'ai présenté récemment dans une exposition à Glassbox (3). Mais je ne suis pas designer. Pour utiliser une analogie : les castors créent des huttes, et actuellement, beaucoup de designers dessinent des huttes, des cabanes... Mais pour autant, les castors ne sont pas des designers ; tous deux peuvent avoir plein de choses à se raconter, mais les castors sont des castors.

Comment réponds-tu à la question de l'objet d'art dans l'espace quotidien, domestique ?

Je travaille de la même façon quel que soit le contexte ; ce sont seulement les « choses données » qui changent, et mes propositions avec. Je produis des œuvres qui sont visibles en plein air, dans des espaces d'exposition, ou encore dans des contextes domestiques ; et, vous l'avez relevé, j'utilise parfois le terme « sculptures domestiques » pour parler de mes pièces. Dessiner ou intégrer des œuvres dans un lieu habité, c'est leur proposer de se mélanger, de se fondre, de participer. Elles peuvent éclairer, et aider à bien regarder nos « habitats », et aussi devenir un point de rencontre avec tous nos « habitants »... Mais la présence d'œuvres d'art dans une maison n'a rien d'exceptionnel, même dans la cuisine ou les toilettes ; c'est tout de même dans des maisons que finit une grande

partie de ce qui sort des ateliers d'artistes.

Les formes de tes œuvres ont cette caractéristique de rappeler l'usage de l'objet tout en s'en éloignant...

Cela renvoie à ce que je vous disais au sujet de mon positionnement vis-à-vis du design. Ces temps-ci, j'ai regardé beaucoup de choses sur le travail des facteurs d'instruments de musique. Au début de l'année, en passant devant un immeuble à Ivry, j'ai vu un orgue de salon au milieu d'un appartement, par une fenêtre ; très imposant mais très sobre, loin de ce qu'on se représente en général en pensant à un orgue. A la suite de ça, à une plus petite échelle, j'ai commencé à construire une cithare, que je n'imaginai pas rendre « praticable » : je n'ai donc pas posé de cordes. En revanche, j'ai posé une âme : c'est une petite pièce de bois, placée entre le fond et la table d'harmonie, que l'on retrouve dans les violons, les violoncelles ; c'est elle qui « tient » tout l'instrument, en quelque sorte. Mais elle n'est d'aucune utilité dans une cithare : poser une âme, c'est un jeu ; tout comme d'ailleurs fabriquer un simulacre de cithare, fonctionnel ou pas.

« Mes œuvres ne sont, au passage, pas « ludiques », terme que je trouve fourre-tout et paresseux. Elles sont à la fois le résultat, et les outils d'un jeu. »

Né en 1982 à Rennes.
Vit et travaille à Ivry-sur-Seine.
A étudié à l'École Régionale des Beaux-Arts de Nantes, à l'École Nationale Supérieure de la Photographie d'Arles et est diplômé de l'École Supérieure des Beaux-Arts de Marseille (2007).

<http://www.louisgary.fr>

Expositions récentes (sélection)
2016

Petit lever, exposition personnelle, Vills Belleville, Paris.
Polder II, exposition collective, Espace d'art Glassbox, Paris, 2015.
Home alone, un projet d'Hélène Garcia, en collaboration avec La Laverie, Paris.
L'image comme lieu, exposition collective, galerie Michèle Chomette Paris, proposée par Pascal Arnoy et Nicolas Giraud.

Dans le château. Sculpture in situ ; 2015
contreplaqué, peinture ; 50 x 50 x 400 cm
Courtoisie de l'artiste

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. »

PRÉMIÈRES

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).

THE PILL[®]

Suela J. Cennet | Founder
suela@thepill.co

Jean-Charles Vergne | CEO
contact@thepill.co

Alca Agabeyoglu | Director
alca@thepill.co

Asli Seven | Head of Curatorial Research
asli@thepill.co