

EMMA DUSONG La voix libre

galerie Les filles du calvaire

Exposition du 26 janvier au 23 février 2019 Vernissage samedi 26 janvier (15h-20h)

Classe, 2012
Installation sonore motorisée et lumineuse à déclenchement, paroles, voix et composition Emma Dusong,
Co-production Ville de Paris. Nuit Blanche 2012.
Courtesy Galerie Les filles du calvaire

La galerie Les filles du calvaire a le plaisir d'annoncer « La voix libre », la première exposition personnelle d'Emma Dusong à la galerie. À l'image de son travail, l'artiste envisage œuvres d'art, lieu et exposition comme un tout.

Combiner des œuvres dans une exposition nécessite d'avoir la voie libre, c'est-à-dire de s'affranchir des contraintes, tout autant que d'avoir *la voix libre*, pouvoir

produire un discours indépendant. En choisissant cette expression en forme de mot-valise en guise de titre, Emma Dusong témoigne évidemment d'une poésie sensible - qui infuse son œuvre tout entier - mais manifeste également un statement libérateur et presque libertaire. Ce titre-slogan pourrait être perçu comme une volonté de nier des règles ou, du moins, de s'en émanciper. Il est possible de calquer de nombreux filtres de lecture sur une production artistique, et il semblerait pertinent d'examiner celle d'Emma Dusong à travers ce prisme particulier, qui de prime abord peut paraître éloigné. Classe, œuvre centrale de l'exposition tant par son aura que par son ampleur dans l'espace, joue sur plusieurs registres dont celui de l'autorité. Un chant-mantra très doux s'échappe de l'installation, composée de pupitres d'écoliers, répétant la boucle suivante de manière lancinante « quand je pense, j'ai plus de questions que de réponses ». Les abattants des bureaux, articulés, se lèvent et s'abaissent en claquant, interrompant brutalement le constat existentiel de la voix. Lors de performances, l'artiste active l'œuvre en chantant elle-même, et teste les limites de ses réflexes en introduisant ses mains sous le capot, offrant au hasard la possibilité de lui coincer les doigts. Emma Dusong se doit d'être docile et de reléguer son introspection à un après, moins oppressant. L'autorité, ici l'abattant se refermant, impose l'obéissance. Elle peut, à son bon vouloir, mettre en place des mécanismes de répression et édicter la norme. L'artiste observe une opinion finalement peu étudiée dans la création actuelle : la connaissance et le désir de connaissance s'avèrent dangereux pour la pensée dominante. Ils favorisent l'émancipation et créent des potentiels contre-pouvoirs. Si la sérénité qui émane de l'installation contraste paradoxalement avec le message qu'elle renvoie, Classe s'avère finalement d'un grand optimisme ; les chemins de la liberté passent par le plaisir d'apprendre et de vivre.

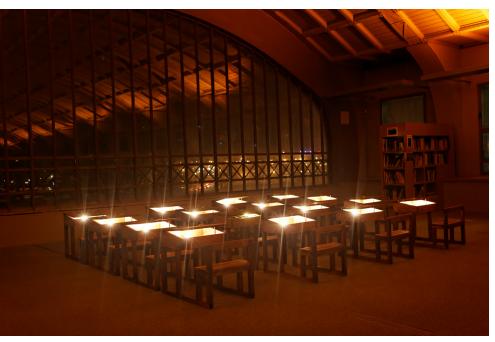

Et O, 2017 Œuvre sonore *in situ* à déclenchement, paroles, voix et composition Emma Dusong. Collection Maison Bernard Courtesy Galerie Les filles du calvaire

La libération de l'individu et de la société vient aussi du partage. Chez Emma Dusong, celuici prend la forme d'une atmosphère sonore. Pour *L'observatoire*, l'artiste déclame une série de questions personnelles qu'elle a collectée inlassablement dans des carnets s'apparentant à des journaux intimes. En résulte, une énumération à la fois existentielle et humoristique, reflétant des pensées disparates. L'auditeur est projeté dans une introspection qui n'est pas la sienne mais qu'il peut se réapproprier de multiples façons,

par exemple, en la comparant à ses propres expériences et états d'âme. Si Emma Dusong partage sans pudeur ses interrogations du quotidien, seule une petite partie est pourtant révélée au public. Le reste dort dans les carnets, scellés à une page définie par l'artiste. Ces objets-livres sont plein de paradoxe : ils cachent et exhibent à la fois. L'œuvre sonore procède de même ; la majeure partie reste intelligible, les questions sont lues sur un ton distinct et simple, cependant, l'introduction, elle, croise des enregistrements de la voix de l'artiste dans un joyeux désordre, sorte de bruissement de la langue. Cette introduction semble rappeler l'histoire de la tour de Babel, un endroit où règne une certaine confusion, où les langages s'entrelacent. En outre, la construction de la tour, vue comme un défi au divin, illustre les dangers supposés de la recherche de la connaissance, à l'instar in fine de l'œuvre Classe. Les thèmes abordés s'avèrent parfois graves et sérieux, néanmoins ce catalogue de réflexions produit un discours chaleureux et allègre. De fait, les recherches de l'artiste, pouvant paraître à tort solennelles, sont emplies d'un optimisme réjouissant. La vidéo Et O se fait l'écho du travail sur le langage élaboré pour L'observatoire. Dans un contexte atemporel, Emma Dusong chante dans une langue énigmatique et vivifiante. Dans le cadre idyllique de la Maison Bernard imaginée par Antti Lovag, spécialiste de l'architecture organique, la composition gagne en sens au fur et à mesure de la déambulation de l'artiste dans la propriété. Le chant est conçu spécialement pour le lieu et est diffusé in situ à l'attention des visiteurs chaque jour à 17h. Emma Dusona a ici cherché à suggérer le réconfort que lui évoque l'environnement architectural de Lovag ; la maison toute en rondeurs, développant deux grandes ailes semblables à des bras, est personnifiée. L'habitation qui s'ouvre sur la mer Méditerranée est accueillante telle une mère. Elle explique son titre Et O comme un programme « Et pour l'être ensemble, O pour les formes de la maison, celles du chant, de la reprise ou l'expiration d'un souffle et pour l'eau. » Cette pièce vidéo de 2018 amorce des investigations plus récentes sur les notions de confiance et d'intimité tout autant que de nouvelles réflexions sur les relations entre espace et œuvre.

Pour l'exposition à la galerie Les Filles du Calvaire, l'artiste développe ces nouvelles recherches. Elle envisage œuvres d'art, lieu et exposition comme un tout. Elle met en scène un cycle, simulacre accéléré d'une journée, insuffle une vie temporelle aux œuvres et transforme la galerie en cocon. Lorsque *L'observatoire* est actif, *Classe* demeure silencieuse et vice-versa. En outre, l'ambiance lumineuse alternante, passant du jour à la nuit, renforce l'impression d'une journée dans la journée. Emma Dusong s'aventure dans des expérimentations plus complexes qu'une scénographie, et ne se contente pas de structurer un espace. Le visiteur se retrouve pris dans une véritable

chorégraphie d'œuvres. L'accès à l'exposition en est symptomatique; il convient de traverser une projection, effaçant l'image qui devient alors un fantôme. C'est ainsi que l'on comprend que le monde parallèle et intime d'Emma Dusong se construit dans l'évanescence.

Loïc Le Gall

Classe, 2012 Installation sonore motorisée et lumineuse à déclenchement, paroles, voix et composition Emma Dusong, Co-production Ville de Paris, Nuit Blanche. Courtesy Galerie Les filles du calvaire

Photo: @ Marc Domage

EMMA DUSONG

Née aux Lilas en 1982. Elle vit et travaille à Paris.

À travers la voix humaine, parlée ou chantée, Emma Dusong recherche des expériences vivantes pour les visiteurs. Ses œuvres, souvent amorcées par des déclenchements, se situent pourtant en dehors d'une logique de l'événement, ce qui l'intéresse est de proposer une durée. Elle compose et écrit l'ensemble de ses œuvres vocales.

Née en 1982 aux Lilas, Emma Dusong vit et travaille à Paris. Diplômée de l'école nationale supérieure des beaux-arts de Paris avec les félicitations du jury en 2008, elle présente son travail en France et à l'étranger depuis le début des années 2000. En 2008, agnès b. inaugure le prix agnès b. pour son travail. Elle est également docteur en sciences de l'art et esthétique, maître de conférences à l'université de Picardie Jules Verne et écrit sur le chant dans

l'art contemporain et le cinéma. Après deux expositions personnelles en 2016 au CRAC Occitanie à Sète et au CAIRN, Centre d'art à Digne-les-bains, elle participe à l'exposition *Polyphonies* au Centre Pompidou à Paris. En 2017, Annette Messager présente son travail dans le documentaire *Les coups de cœur d'Annette Messager* sur arte. Son travail fait partie des collections du FRAC Occitanie, du Musée Gassendi et du Fonds de dotation Maison Bernard où elle a réalisé une œuvre sonore *in situ* pour l'architecture d'Antti Lovag. Elle travaille actuellement sur les déclinaisons de cette oeuvre sous forme de vidéo et de disque vinyle.

EXPOSITIONS RECENTES (sélection)

2018 Des artistes et des abeilles, Topographie de l'art, Paris

Le coeur des collectionneurs ne cesse jamais de battre, L'atelier, Nantes Locus Métropole 9, Kunsthalle, Mulhouse

Et, toujours, ils tiennent le monde, Granit, la scène nationale de Belfort

2017 Your brain is my bedroom, Galerie les filles du calvaire, Paris

Les 25 ans de d.c.a., Palais de Tokyo, Paris

Il suffit d'un geste, Musée Georges Borias, Uzès

Frontières effrangées, Festival Des artistes chez l'habitant, Fiac

Festival *In situ patrimoine et art contemporain*, En haut, Chevalement de Decazeville *Reassembly*, Tinos Quarry Platform, Tinos, Grèce

Et O, Fonds de dotation Maison Bernard, Théoule-sur-Mer

Femmes artistes: Annette Messager, Les coups de coeur d'Annette Messager,

exposition virtuelle, diffusion le 26 mars 2017, arte France/Allemagne

Valise, MAC VAL Musée d'art contemporain du Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine

2016 Festival Ovni, Hôtel Windsor, Nice

Polyphonies, Robines, Centre Georges-Pompidou, Paris

Source sonore, Centre d'art informel de recherche sur la nature, Digne-les-Bains Suivre sa voix, Centre régional d'art contemporain Occitanie, Sète

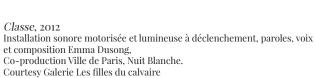
VISUELS POUR LA PRESSE

Et O, 2017 Œuvre sonore *in situ* à déclenchement, paroles, voix et composition Emma Dusong. Collection Maison Bernard Courtesy Galerie Les filles du calvaire

galerie Les filles du calvaire