

BLEEDING HEART RUM
COMPANY

DON PAPA

RUM

ART CANISTER PROJECT

FRANCE 2020

Sur la belle île de Negros, les cannes à sucre flottent au vent.
Elles s'élèvent dans l'air chaud des Philippines, caressent le ciel.
Les tiges sont tranchées à la machette. Aucune machine, jamais, ne pourrait
remplacer les gestes des hommes. C'est le savoir-faire de l'artisan, qui,
des champs à la distillerie, appose la signature d'un Rum d'exception.

L'histoire de Don Papa, c'est d'abord l'histoire des hommes qui le fabriquent.
Alors, pourquoi s'arrêter en si bon chemin ?

Avec le Art Canister Project, Don Papa confie son image aux artistes d'aujourd'hui
et de demain. Le trait du pinceau, l'assemblage des teintes, la précision du crayon,
ces mouvements sont autant de gestes réfléchis et nuancés qui s'accordent
parfaitement avec la manière qui est, selon nous, la meilleure pour concevoir
un produit unique.

Cette année, pour la deuxième édition du prix Art Canister,
23 artistes présenteront des œuvres originales du 8 au 11 octobre 2020
en plein cœur du Marais à Paris. Inspirés par la féerie de Sugarlandia,
la terre natale de Don Papa, en puisant dans la mystique des Philippines,
ils imaginent et illustrent le monde de demain. Deux univers se répondent, celui des
spiritueux et de l'art contemporain, pour le plus grand bonheur des sens, quand le
goût et le regard se rencontrent, pour rêver à l'avenir.

Quel artiste, alors, parmi les 23 finalistes sera accueilli pour une résidence
aux Philippines ? Quel artiste verra son œuvre orner les cylindres
en série limitée des bouteilles iconiques du Rum Don Papa ?

Laissez-vous embarquer au fil des rêves, d'univers en univers,
la réponse se trouve sur votre route.

*On the beautiful island of Negros, cane sugar moves
with the wind as they reach upwards into the hot air of the Philippines,
almost touching the sky. No machine can ever replace the hand of man.*

*It is the craftsmanship of the artist, who,
from field to distillery puts his name to an exceptional rum.*

*The story of Don Papa is first and foremost the story of the men
who make it. So why stop there?.*

*With the Art Canister Project, Don Papa entrusts their image to the
artists of today and tomorrow. The brush stroke, the composition of tints,
the precision of the pencil, these movements are all thoughtful
and nuanced gestures that go perfectly with the way
that is, in our opinion, the best to design a unique product.*

*This year, the second edition of the French Art Canister Prize,
23 artists presents original works from
October 8 to 11, 2020 in the heart of the Marais in Paris.*

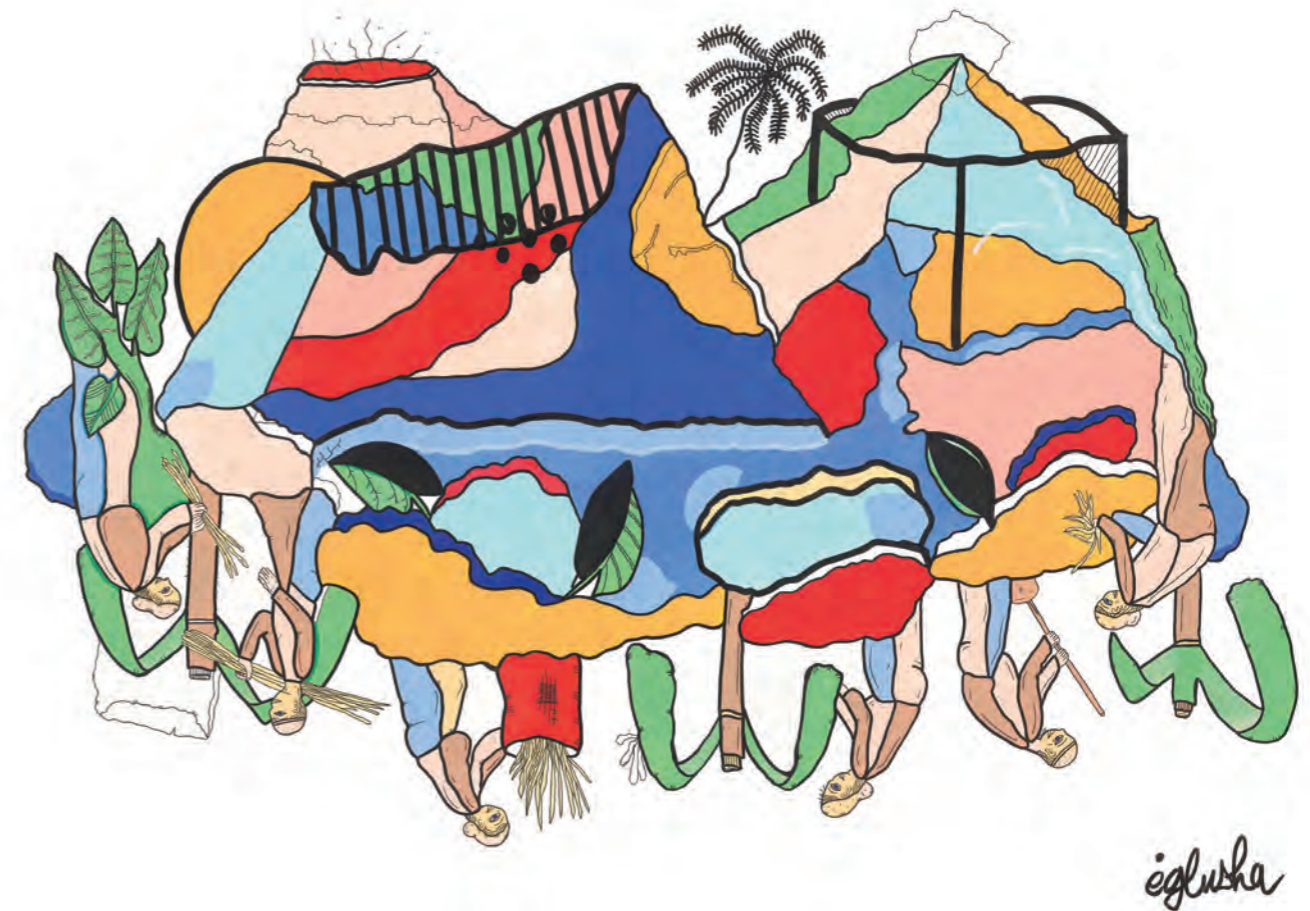
*Inspired by the magic of Sugarlandia, Don Papa's native land,
drawing on the mystique of the Philippines, they imagine
and illustrate the world of tomorrow. Two worlds reacting to each other,
Spirits and contemporary art, to the delight of our senses,
when taste and gaze meet, to dream of the future.*

*Which artist, then, among the 23 finalists will be welcomed for a residency
in the Philippines? Which artist will see his work adorn the limited-edition
canisters of the iconic Don Papa Rum bottles?*

*Let yourself be carried into a wonderland, from one world to another,
you'll find the answer on your journey.*

Lauréate du Prix Art Canister 2019

EGLUSHA

Connectivité terrestre

Technique : Acrylique et posca sur toile lin coton
Dimensions : 83 x 130 cm

QUELQUES MOTS DE L'ARTISTE SUR SON PROJET :

« Je traite de deux sujets essentiellement dans mes œuvres : l'humain et son environnement, son lien avec la nature, plus particulièrement son impact et comment avancer et évoluer ensemble. Dans mon œuvre ici, je valorise le travail humain, manuel de ceux qui travaillent à Sugarlandia et d'un autre côté sa nature abondante et riche pour enfin mettre en avant leur lien. »

A FEW WORDS FROM THE ARTIST ABOUT HER PROJECT:

« I mainly deal with two subjects in my work: humans and their environment, their link with nature, more particularly their impact and how to move forward and evolve together. In this piece, I value the human, the manual work of those who work at Sugarlandia and on the other hand its abundant and rich nature to highlight their connection. »

Sommaire/Contents

1	LE JURY
3	ALICE GRENIER-NEBOUT
5	GASPARD MARIOTTE
7	ALBANE SIMON
9	ASTRID BACHOUX
11	BENOÎT BATARD
13	CÉPÉ
15	CLOVIS RÉTIF
17	ELSA BELBACHA-LARDY
19	FRANÇOISE DEDON
21	JÉRÉMY MAGNIEZ
23	JUSTINE LE BOURVELLEC
25	LAURENT CORVAISIER
27	LORAN MELDRID
29	MILAN SANKA
31	MOHAMED ELALI
33	NASTASJA DUTHOIS
35	OCTAVE FOURNEL
37	RENAUD « SO.Z » SAUZEDDE
39	STEEVEN SALVAT
41	STÉPHANIE PICARDAT
43	VALENTINE GENTILLEAU
45	VICTOIRE KAMMERMANN
47	YOKO CARBONNEL
49	VUES DE L'EXPOSITION

Arnaud Brument est expert en Art Moderne, Contemporain et Art Digital. Il est agréé par le Conseil des Ventes Volontaires. Il est directeur du @incognito24h24 artclub, un espace d'art contemporain ouvert non-stop par carte magnétique à Saint Germain des prés, ainsi que du Incognito artbench, un banc créé par les étudiants de l'école Boule et disposé dans La Cour des Remises de la Monnaie de Paris. Le banc UNAE est gravé d'un QR code redirigeant le visiteur vers une œuvre d'Art vidéo.

Arnaud Brument is an expert in Modern, Contemporary and Digital Art. It is approved by the Voluntary Sales Council. He is the director of @incognito24h24 artclub, a contemporary art space open non-stop by magnetic card in Saint Germain des Prés, as well as of the Incognito artbench, a bench created by the students of the Boule school and placed in La Cour des Remises of the Monnaie de Paris. The UNAE bench is engraved with a QR code redirecting the visitor to a video work of art.

Directrice du Parcours Saint-Germain de 2012 à 2020, **Alice Gotheil** fonde en parallèle le Bureau Tikkoun qui organise des expositions, conçoit des événements, produit des scénographies et met en place des collaborations avec des artistes, avec la volonté d'ajouter une valeur artistique et créative à chaque projet. Avec des collaborateurs spécifiquement choisis, Bureau Tikkoun imagine des projets clés en main, liés à tous les domaines de la création (art contemporain, design, mode...), de leur conception à leur réalisation et intervient à différentes étapes des projets.

Director of the Parcours Saint-Germain from 2012 to 2020, Alice Gotheil also founded the Bureau Tikkoun which organizes exhibitions, designs events, produces scenographies and sets up collaborations with artists, with the desire to add artistic and creative value to each project. Bureau Tikkoun imagines complete projects, linked to all areas of creation (contemporary art, design, fashion ...), from conception to realisation and intervention at different stages of the projects.

Historien de formation, **Guillaume Picon** est auteur et éditeur. Collaborateur du Quotidien de l'Art et de Beaux Arts éditions, il enseigne à l'IESA. Il a notamment écrit Versailles Invitation privée (Flammarion), L'Histoire de France expliquée par la peinture (Larousse), L'Orient Express. De l'histoire à la légende (Albin Michel).

A historian by training, Guillaume Picon is an author and publisher. A contributor to the Quotidien de l'Art et de Beaux Arts éditions, he teaches at the IESA. He has notably written Versailles Private Invitation (Flammarion), The History of France explained by Painting (Larousse), L'Orient Express. From history to legend (Albin Michel).

Matthias Cadéac d'Arbaud est un grand amoureux de la vie. Après des études en marché de l'Art, il s'est passionné pour le monde des spiritueux. Ainsi, en devenant Global Brand Ambassadeur chez Don Papa Rum depuis sa création, il a réussi à allier ses deux passions à travers la création du prix d'Art Contemporain, Art Canister France.

Matthias Cadéac d'Arbaud is a great lover of life. After studying the Art market, he developed a passion for the world of spirits. Thus, by becoming Global Brand Ambassador at Don Papa Rum since its creation, he has succeeded in combining his two passions through the creation of the Contemporary Art Prize, Art Canister France.

Directeur Artistique indépendant, depuis 3 décennies **Lee Gilbert** trace son propre chemin dans le monde du design graphique en liaison directe avec ses clients en tant d'indépendant. Design packaging, identité visuelle, événementiel ou direction artistique, son processus permet d'apprendre et peaufiner pour le bénéfice mutuel de chaque participant. Avec une liste de clientèles Françaises et Internationale, il a participé à de nombreux projets. Depuis 8 ans et en étroite collaboration au cœur de l'équipe Don Papa, il a participé à la création de l'Art Canister Competition.

Independent Art Director, for 3 decades Lee Gilbert has been making his own way in the world of graphic design in direct contact with his clients as a freelance. With a list of French and International customers, he has participated in many luxury house projects. Today a close collaborator with the Don Papa team, he participated in the creation of the Art Canister Competition.

ALICE GRENIER-NEBOUT

Lauréate du Prix Art Canister 2020

Entre figuration et concept, représentation et allusion, classicisme et transgression, Alice Grenier-Nebout crée un univers imaginaire empreint de symbolisme et d'illusion.

Ses peintures oscillent entre la convention picturale romantique et celle des aplats de couleurs abstraites. Sur la toile, les plans de peinture se superposent et s'accordent. Dans le propos, le souvenir, le rêve et le désir se recherchent.

Alors que les figures apparaissent légères et transparentes, les traits nets et marqués répondent à une polyphonie de bleus, noirs, ou rouges flamboyants et à des atmosphères de broderies végétales. Dans la série Orgie des espèces, rapprochant les structures esthétiques des environnements naturels et humains et reconstruisant des sujets réels selon son œil, Alice Grenier-Nebout présente une vision de la nature qui fusionne la vie humaine et animale dans une réflexion abstraite.

Ses œuvres fourmillent de détails et d'accords abolissant le temps et l'espace et permettant à de multiples références d'exister simultanément. Captée par les possibilités esthétiques infinies de la matérialité du corps, la surface des peintures d'Alice Grenier-Nebout est sensuelle et tactile. Des corps peints émanent une force vitale. Dans ses toiles, la peinture, associée à l'accumulation du pastel gras, nous offre d'exubérantes atmosphères de velours.

Entre madones et Vénus, c'est la femme et son étreinte érotique et accueillante que l'artiste célèbre dans une danse suggestive et immédiate. Et finalement, dans cette danse, nous retrouvons l'allégorie de la vie humaine, faite d'un mouvement continu, toujours tournée vers l'union avec l'autre. Issue d'une famille d'artistes et baignée dans le milieu du cinéma, Alice Grenier-Nebout, après des brillantes études au Central Saint Martins College de Londres, se lance, à 25 ans, dans la peinture avec une étonnante maturité.

QUELQUES MOTS DE L'ARTISTE SUR SON PROJET :

« Le temps est suspendu dans cette toile, sur cette île magnifique, à la flore luxuriante. Tout y pousse très vite et facilement. Sa faune locale est extravagante. Cet univers est sûrement magique. Un esprit plane au dessus de Surgalandia. Tous les personnages flottent dans une utopie bleutée et mystique comme dotés d'une force suprême. Où sommes-nous ? Est-ce une vision ? Qui est le vrai Don Papa ? L'harmonie entre les êtres vivants qui partagent la même terre règne à l'heure du crépuscule, sans danger, la magie va naître.

Le vrai défi dans cette toile est de réussir à éveiller tous les sens, le goût, l'odorat comme la vue afin de vous transporter le temps d'un regard dans le monde mystérieux de Surgalandia.

Entendez-vous le bruit des feuillages, le chant des oiseaux, cette odeur de fauves ? Ce n'est qu'un rêve enchanté. »

La rêverie de Papa Isio

Technique : Huile, acrylique et pastel sur toile

Dimensions : 115 x 150 cm

Between figuration and concept, representation and allusion, classicism and transgression, Alice Grenier-Nebout creates an imaginary universe imbued with symbolism and illusion. Her paintings oscillate between the romantic pictorial convention and that of flat abstract colors. On the canvas, the painting planes overlap and harmonize. In the subject, the memory, the dream and the desire are seeking each other. While the figures appeared faint and transparent, the clear and strong lines speak to a polyphony of blues, blacks, or blazing reds and an atmosphere of vegetal embroidery. In the series Orgy of Species, bringing together the aesthetic structures of natural and human environments and reconstructing real subjects according to her eye, Alice Grenier-Nebout presents a vision of nature that merges human and animal life in an abstract reflection.

A FEW WORDS FROM THE ARTIST ABOUT HER PROJECT:

« Time is suspended in this image, on this magnificent island, with its lush flora. Everything grows there very quickly and easily. Its local fauna is extravagant. This universe is surely magical. A spirit hovers over Surgalandia. All the characters float in a bluish and mystical utopia as endowed with supreme strength. Where are we ? Is it a vision? Who is the real Don Papa? The harmony between living beings who share the same land reigns at the moment of twilight, without danger, the magic will be born. The real challenge in this painting is to succeed in awakening all the senses, taste, smell and sight in order to transport you for a n instance into the mysterious world of Surgalandia. Do you hear the sound of the foliage, the bird song, the smell of wild animals? It's just an enchanted dream. »

GASPARD MARIOTTE

Prix du Public Art Canister 2020

Jeune diplômé d'EcohlCité (fusion entre les écoles Emile Cohl et CitéCréation) en tant que plasticien muraliste.

J'ai grandi à Lyon dans le quartier de Saint-Just situé dans le 5ème arrondissement. C'est dans ce quartier que j'ai pu commencer à réaliser mes premiers graffitis qui m'ont permis au fil du temps de découvrir le dessin puis la peinture.

J'ai notamment eu l'occasion de collaborer avec la MMA Montplaisir, le Centre commercial de la Part-Dieu, Lmh Lyon Métropole, l'Hôtel Mercure Perrache, CitéCréation, la MJC Saint-Just, SDMIS centre de formation des pompiers à Saint-Priest, la Crèche des lys à Saint-Priest...

QUELQUES MOTS DE L'ARTISTE SUR SON PROJET :

« Le rêve de demain »

« Un sujet intéressant, qui laisse place à l'imaginaire, à la façon de se projeter dans notre futur proche, d'une manière idéale. J'ai donc choisi de donner mon interprétation de ce rêve, qui consisterait à repenser l'urbanisation en conciliant architecture et végétation pour le monde de demain.

Cette illustration propose une ville imaginaire, s'inspirant de Sugarlandia et de l'univers de Don Papa.

Young graduate of EcohlCité (the merger between the Emile Cohl and CitéCréation schools) as a mural artist. I grew up in Lyon in the Saint-Just district located in the 5th district. It was in this neighborhood that I was able to start my first graffitis, which over time allowed me to discover drawing and then painting. My style is quite personal, it is inspired by my daily life, the settings and the people around me.

I notably had the opportunity to collaborate with MMA Montplaisir, the Part-Dieu shopping center, Lmh Lyon metropole, the Mercure Perrache Hotel, Citécréation, the MJC Saint-Just, SDMIS firefighter training center in Saint-Priest, the Crèche des lys in Saint-Priest ...

A FEW WORDS FROM THE ARTIST ABOUT HIS PROJECT:

« The dream of tomorrow »

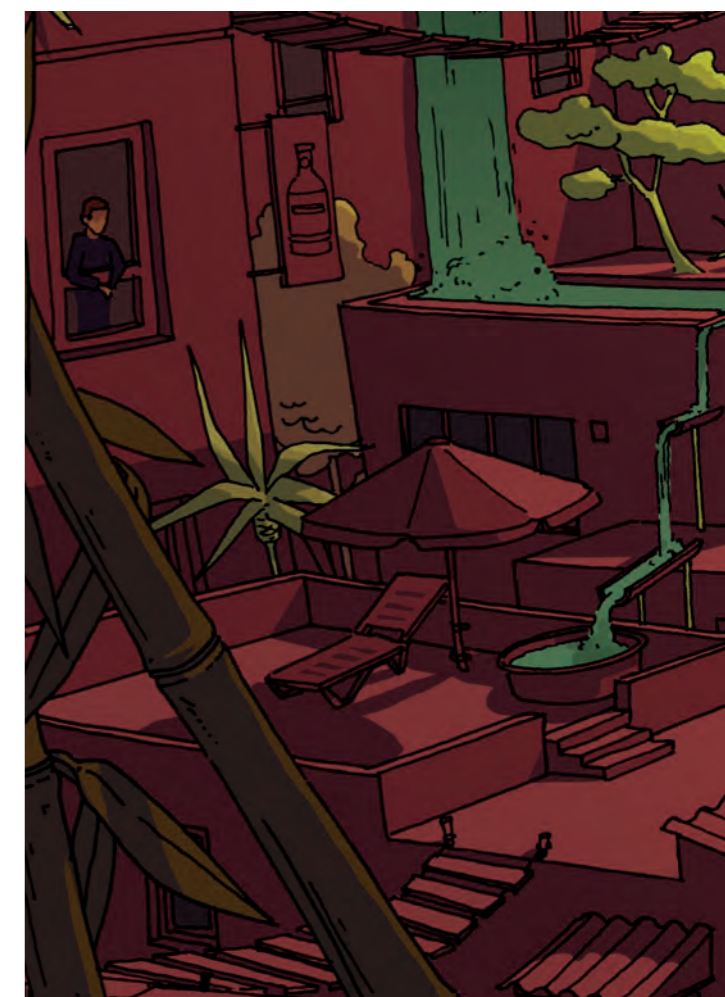
An interesting subject, which is open to the imagination, how to project ourselves into our near future, in an ideal way. So I proposed my interpretation of this dream, which consists of rethinking urbanization by reconciling architecture and vegetation for the world of tomorrow.

This illustration offers an imaginary city, inspired by Sugarlandia and the universe of Don Papa.

L'île idéale

Technique : Dessin au feutre noir et colorisation numérique
Dimensions : 59,4 x 84,1 cm

ALBANE SIMON

Albane Simon est une illustratrice parisienne qui téléporte son imaginaire dans un monde peuplé d'étranges figures surréalistes. À la croisée des genres entre le vintage et le fantastique, elle aborde des sujets apocalyptiques, les théâtralise à travers une mise en scène rocambolesque, entre tragédie antique et délire futuriste, qui fourmille de détails évocateurs.

Éprouvant son talent sur le territoire musical, Albane exploite des thèmes aussi variés que l'écologie, l'architecture, la spiritualité... Elle découpe et façonne des collages intemporels pour illustrer pochettes d'albums et affiches de concerts.

Son travail a été exposé à de nombreuses occasions à Londres, Paris ou encore Athènes.

QUELQUES MOTS DE L'ARTISTE SUR SON PROJET :

« Sur l'île de Negros, au cœur de l'archipel des Philippines, le volcan Kanlaon domine la jungle luxuriante de Sugarlandia.

Elle est peuplée d'une faune mystique qui veille sur la rivière ambrée, secrètement élaborée au cœur de la fabrique Don Papa. Qui osera s'y aventurer ? Au risque de se faire envoûter... »

Albane Simon is a Parisian illustrator who teleports her imagination into a world populated by strange surrealist figures. At the crossroads of genres between vintage and fantasy, she tackles apocalyptic subjects, dramatizes them through a fantastical setting, between ancient tragedy and futuristic delirium, which teems with evocative details. Testing her talent in musical territory, Albane exploits themes as varied as ecology, architecture, spirituality ... She cuts and shapes timeless collages to illustrate album covers and concert posters.

Her work has been exhibited on numerous occasions in London, Paris and Athens

A FEW WORDS FROM THE ARTIST ABOUT HER PROJECT:

« On the island of Negros, in the heart of the Philippine archipelago, the Kanlaon volcano dominates the lush jungle of Sugarlandia.

It is populated by a mystical fauna that watches over the amber river, secretly made in the heart of the Don Papa factory. Who will dare to venture there? At the risk of becoming bewitched ... »

Sugarlandia,
Technique : Collage numérique sur plexi
Dimensions : 70x100 cm

ASTRID BACHOUX

Diplômée de la La Haute École des Arts du Rhin (HEAR), elle vit et travaille entre Paris et Strasbourg. C'est à la mine de plomb qu'elle nous emmène dans un monde surréaliste où elle crée des narrations picturales volontairement floues pleines d'antagonismes.

« Le dessin à la mine de plomb est, depuis plusieurs années, devenu mon médium principal dans mon activité d'artiste, tant par aisance plastique que dans une recherche volontaire d'économiedemoyens. Cesdessins, extrayant de leur contexte original des fragments d'images (archives personnelles, internet, mémoire) collés, juxtaposés, créent des narrations picturales volontairement floues, pleines d'antagonismes, au sein de mondes inachevés, parfois déstructurés. Ces images résonnent dans l'imaginaire personnel de chacun et se trouvant travesties par l'architecture même de leur composition, elles ouvrent la voie à une multiplicité de strates de perception et d'interprétation. »

QUELQUES MOTS SUR SON PROJET :

Imaginer le monde de demain ?

C'est la nuit. La lumière est bleue, rose, orange
L'océan se lève.
La terre gronde.
Le vent dans les arbres.

L'odeur du feu et de la terre humide.
Des ruines d'architectures apparaissent, comme pour rappeler, l'arrogance des hommes qui peuplaient le monde d'hier. Inquiète, grandiose, elle pose un pavé dans mon ventre.
Celle qui reprend tout.
Demain nous regarde.

A graduate of the La Hawute Ecole des Arts du Rhin (HEAR), she lives and works between Paris and Strasbourg. Using graphite, she takes us to a surrealist world where she created deliberately blurred pictorial narratives full of antagonisms.

« Drawing in graphite, has, for several years, become my main medium in my artistic activity, both for ease and in a voluntary search for economy of use. These drawings, extracting glued, juxtaposed image fragments (personal archives, internet, memory) from their original context, create deliberately blurred pictorial narratives, full of antagonisms, within unfinished, sometimes unstructured worlds. These images resonate in everyone's personal imagination and become disguised by the very architecture of their composition, they open the way to a multiplicity of layers of perception and interpretation. »

A FEW WORDS FROM THE ARTIST ABOUT HER PROJECT:

Imagine the world of tomorrow?

It's night. the light is blue, pink, orange
The ocean is rising.
The earth rumbles.
The wind in the trees.

The smell of fire and damp earth.
Architectural ruins appear, as if to recall, the arrogance of the men who populated the world of yesteryear.
Worried, grandiose, she puts a pavement in my stomach.
The one who takes everything.
Tomorrow is watching us.

Collapsus

Technique : Crayons de couleurs sur papier
Dimensions : 65x46 cm

BENOÎT BATARD

Benoît Batard, par sa formation d'ébéniste qui participe à ses racines artistiques, entreprend des recherches sculpturales tant au travers du symbole de l'arbre qu'il questionne, que de l'appréhension du matériau.

QUELQUES MOTS DE L'ARTISTE SUR SON PROJET :

« L'installation se nomme « Témoigner », elle rassemble plusieurs médiums : la vidéo performance, l'installation sculpturale, et le photomontage. Comme l'arbre, elle partage trois domaines.

Dans « Révéler » : c'est le domaine souterrain propre aux racines de l'arbre qui témoigne des formes antérieures de la traversée.

Dans « Passager » : c'est le domaine terrestre du tronc. Il est central et propre à l'installation sculpturale.

Dans « Transformer » : c'est le domaine de l'air et du ciel propre aux branches puis aux feuillages. Il est celui du photo-montage qui a pour dessein de se déposer sur le Canister de la bouteille afin de capter, de transformer les lumières de la raison. »

Benoît Batard, through his training as a cabinetmaker, participates in his artistic roots and undertakes sculptural research both through the symbol of the tree that he questions, and through the resistance of the material.

A FEW WORDS FROM THE ARTIST ABOUT HIS PROJECT:

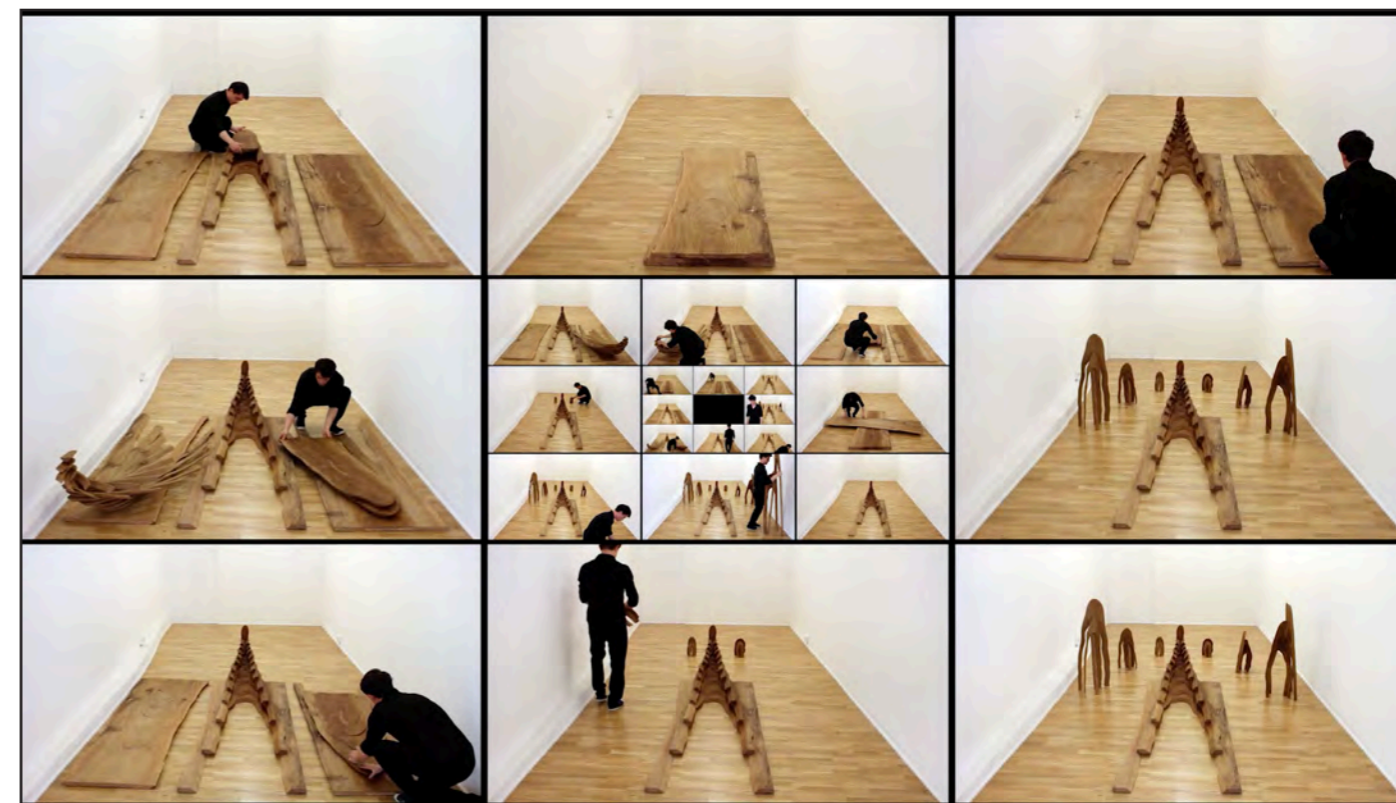
This installation is called «Witness», it brings together several art mediums: performance video, sculptural installation, and photomontage. Like the tree, it shares three areas.

In «Reveal»: it is the underground domain specific to the roots of the tree that testifies to the earlier forms of the crossing.

In «Passenger»: it is the terrestrial domain of the trunk. It is central and specific to the sculptural installation.

In «Transformer»: it is the domain of air and sky specific to branches and then to foliage. It is this photo-montage whose purpose is to be used on the bottle canister in order to capture, to transform the thoughts of reason.

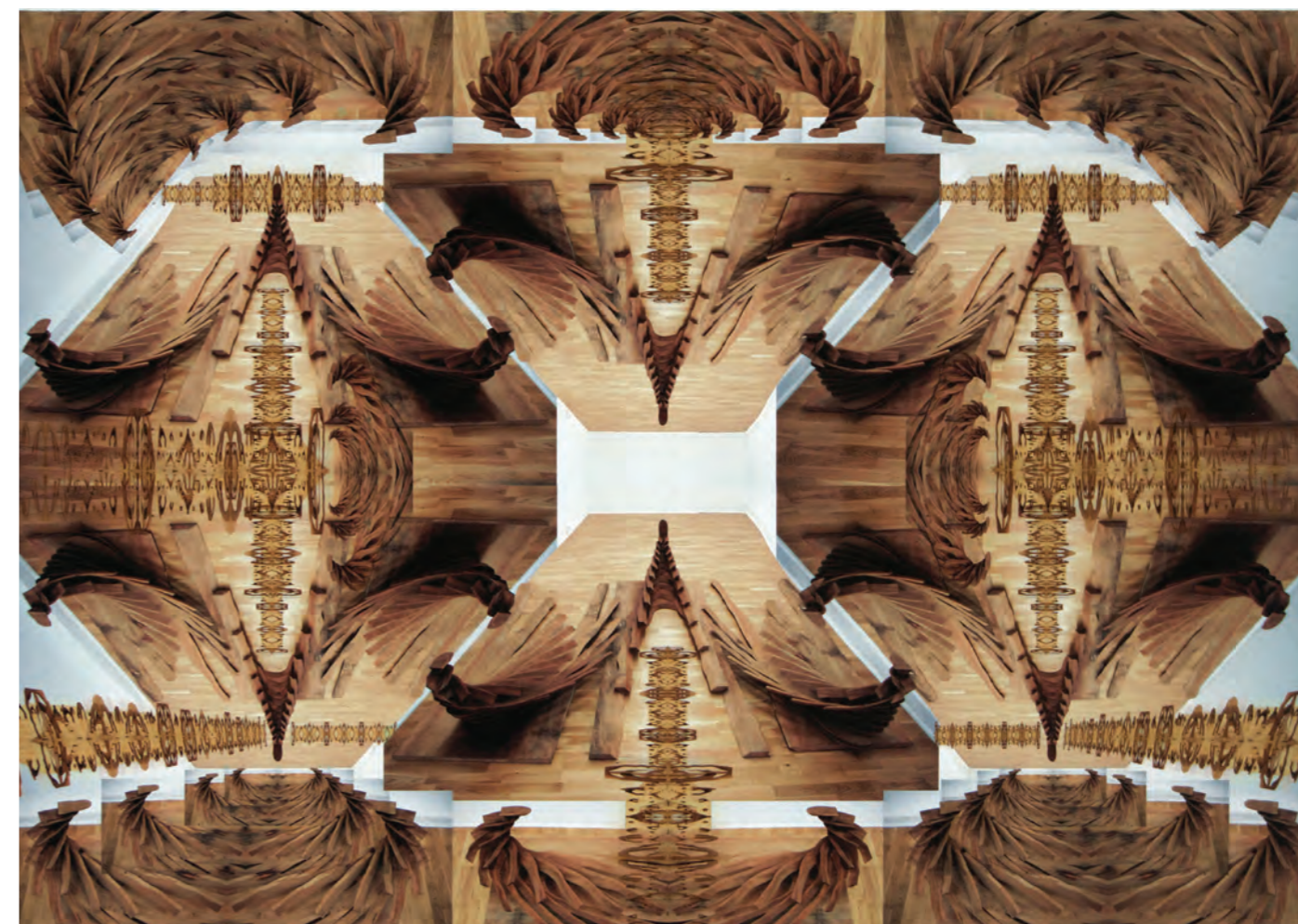
Transformer
Photomontage
Dimensions : 39,5 x 28 cm

Témoigner
Vidéo performance
Installation sculpturale
Photomontage
Dimensions : 5 x 5 m

Révéler
Vidéo performance
3 mins et 54 secs

Passager
Installation sculpturale
Dimensions : 4,20 x 3 x 2,49 m

CÉPÉ

« Ayant grandi à Marseille, je retranscris dans mon travail la lumière et les couleurs du Sud. C'est ma principale source d'inspiration et c'est là que je puise mon énergie créative. »

Mes créations se nourrissent des influences graphiques qui m'ont le plus marquées et principalement des grands courants artistiques du XXème siècle comme le cubisme et l'expressionnisme.

Dans mes compositions, j'aime déstructurer l'espace, les corps et les visages pour imaginer un monde déformé et naïf. Les scènes de vie quotidiennes et le nu féminin demeurent mes sujets de prédilection. »

QUELQUES MOTS SUR SON PROJET :

Une création festive qui se penche sur l'humain, un groupe de personnes dans un décor paradisiaque. Tous les personnages, heureux, nous regardent et prennent la pose. Un moment volé, soigneusement mis en scène comme pour une belle photo de vacances.

Ce mode de représentation a marqué nos cultures pour s'inscrire durablement dans l'inconscient collectif et nous porte au souvenir et même à la nostalgie dans un contexte où le rapprochement n'est plus une évidence.

Peut-être un rêve ?

Une projection idéalisée construite par notre imaginaire ?

Ou plutôt une vision optimiste et colorée de nos futurs, faisant revivre le soleil de nos vacances, la splendeur de la nature et la camaraderie.

Le bonheur...

Having grown up in Marseille, I transcribe in my work the light and colors of the South of France. This is my main source of inspiration and where I get my creative energy.

My creations are nourished by the graphic influences that have marked me the most and are mainly from the great artistic trends of the 20th century such as cubism and expressionism.

In my compositions, I like to deconstruct space, bodies and faces to imagine a distorted and naive world. The scenes of everyday life and the female nude remain my favorite subjects.

A FEW WORDS FROM THE ARTIST ABOUT HIS PROJECT:

A festive creation that looks at the human, a group of people in a heavenly setting. All the characters, happy, look at us and strike a pose. A stolen moment, carefully staged as for a beautiful photo of vacation.

This mode of representation has left its mark on our cultures to become part of the collective unconscious and brings memories and even nostalgia in a context where the rapprochement is no longer obvious.

Maybe a dream?

An idealized projection constructed by our imagination? Or rather an optimistic and colorful vision of our futures, reviving the sun of our holiday, the splendor of nature and the camaraderie.

Happiness...

À la surface

Technique : Digigraphie
Dimensions : 118,9 x 84,1 cm

CLOVIS RÉTIF

« Le rôle d'un artiste est de parler du monde à travers lui, parler de son monde. Pour ce faire je dessine sur des sujets qui font partie de ma personnalité et de ma philosophie, mon travail parle d'équilibre naturel, de solitude créatrice, du présent et de l'avenir, de la difficulté de se projeter dans un futur effrayant.

À travers mes dessins j'essaie d'exprimer mon désarroi, mes craintes, mon dégoût mais aussi mes émerveillements et ma perception de la beauté.

Je travaille crayon graphite (du 3H au 8B). Le noir et blanc est un parti pris sur l'ensemble de mon travail. »

QUELQUES MOTS SUR SON PROJET :

« Voici une explication d'œuvre sous la forme d'une nouvelle. J'ai choisi cette approche car je trouve que ça illustre de manière plus pertinente l'ambiance et l'univers que j'ai voulu exprimer avec ce dessin »

Extrait :

« En face du lit se trouve un vieux bureau en bois, surmonté d'un tapis en cuir épais. L'homme y a vidé sa sacoche de route; Son passeport, recouvert de tampons, est pris en marque-page par une carte postale timbrée d'Angleterre et une fine liasse de billets locaux. Juste à côté, son appareil photo, un Zenit EM avec un objectif 28mm, qu'il a ramené d'un voyage en Russie il y a quelques années. Il y a ses jumelles, son carnet dans lequel il écrit quotidiennement, son journal dans lequel il dessine les paysages et visages qu'il rencontre; Sa boussole, qui lui a été offerte par le conservateur du musée de minéralogie de Paris, la montre de son père, quelques pions d'échecs, un coquillage et un bocal rempli de thé qu'il a acheté sur un marché le jour même. »

« The role of an artist is to talk about the world through him, to talk about his world. To do this I draw on subjects that are part of my personality and my philosophy, my work speaks of natural balance, of creative solitude, of the present and the future, of the difficulty of projecting oneself into a frightening future. Through my drawings I try to express my dismay, my fears, my disgust, but also my wonder and my perception of beauty.

I work with graphite pencil (from 3H to 8B). Black and white is a bias in all of my work. »

A FEW WORDS FROM THE ARTIST ABOUT HIS PROJECT:

« Here is an extract from my explanation in the form of a short story. I chose this approach because I find that it illustrates in a more relevant way the atmosphere and the universe that I wanted to express with this drawing »

Text extract :

« Opposite the bed is an old wooden desk, topped with a thick leather rug. The man emptied his travel bag there; His stamped passport is bookmarked by a stamped postcard from England and a thin wad of local banknotes. Next door is his camera, a Zenit EM with a 28mm lens, which he brought back from a trip to Russia a few years ago. There are his binoculars, his notebook in which he writes daily, his journal in which he draws the landscapes and faces he meets; His compass, which was given to him by the curator of the Museum of Mineralogy in Paris, his father's watch, a few chess pawns, a shell and a jar full of tea that he bought at a market the same day. »

Foster Harrison Schackleton
Qui est un mélange des noms de trois grand explorateurs anglais du 20e siècle

Technique :
Dessin au crayon graphiste sur papier Bristol
Dimensions : 75x110 cm

ELSA BELBACHA-LARDY

Elsa Belbacha-Lardy est née le 13 juin 1993, artiste plasticienne, diplômée d'un DNSEP Art en juin 2019 de L'ENSA Villa Arson. Co-fondatrice du duo AuchKatzStudio.

« Fascinée par la matière en mouvement et son expérimentation, mon travail, à l'interstice entre la peinture et le volume, a débuté en utilisant des matières aqueuses ou très peu solidifiées, parce qu'elles se transforment trouvent leurs formes.

Faisant ainsi écho au monde minéral et à l'entropie qui l'anime lui permettant sans cesse de renouveler sa forme pour survivre. Ainsi, mes paysages liquides, décors du temps qui passe, proposent de faire dialoguer ces matières flottantes, avec la stabilité, et parfois la rigidité, d'un espace ou d'un élément architectural ; en évoluant vers une peinture atmosphérique où la couleur se propose de faire le lien entre le solide et le précaire. »

QUELQUES MOTS DE L'ARTISTE SUR SON PROJET :

« Dans la jungle des artifices, les plantes dansent et leurs couleurs chantent. Tourbillonnant entre séduction et chaos, puissance et fragilité, naturel et simulé, elles valsent dans le jardin du bien et du mal : Sugarlandia, un monde autant parasité que sublimé par la couleur.

Ici l'entropie minérale prend racine dans l'étymologie du mot paysage en danois « Landskab » qui signifie « ce que la nature offre au regard », et l'alchimie de la matière peinte fantasme un paysage entre futur et utopie. »

Elsa Belbacha-Lardy was born on June 13, 1993, plastic artist, graduated with a DNSEP Art in June 2019 from ENSA Villa Arson. Co-founder of the AuchKatzStudio duo.

« Fascinated by moving matter and its experimentation, my work, at the intersection between painting and volume, began using aqueous or very slightly solidified materials, because they transform and find their forms.

Echoing the mineral world and the entropy that animates it, allowing it to constantly renew its form in order to survive. Thus, my liquid landscapes, backdrops of the passing of time, offer a dialogue between these floating materials, with the stability, and sometimes rigidity, of a space or an architectural element; by evolving towards an atmospheric painting where the color proposes to make the link between the solid and the precarious. »

A FEW WORDS FROM THE ARTIST ABOUT HER PROJECT:

« In the jungle of artifices, the plants dance and their colors sing. Swirling between seduction and chaos, power and fragility, natural and simulated, they dance in the garden of good and evil: Sugarlandia, a world as much parasitized as sublimated by color. Here mineral entropy takes root in the etymology of the word landscape in Danish «Landskab» which means «what nature offers to the eye», and the alchemy of painted material fantasizes a landscape between future and utopia. »

L'ambivalente valse des plantes

Technique : Impression Jet d'Encres Tirage Epson P20000 sur Platine Fibre Infinity Canson / Photographie numérique contre-collée sur Dibond / Pigments
Dimensions : 1380x980 cm

FRANÇOISE DEDON

Née à Marseille, Françoise Dedon vit et travaille à Carqueiranne, dans le sud de la France.

Françoise Dedon structure ses toiles par des lignes épaisses, sombres, contrastant avec la douceur et la richesse du mélange de ses couleurs qui viennent les compléter. Il se dégage de ses œuvres une harmonie troublante, à la fois délicate et puissante, presque brutale qui donne aux personnages, aux éléments une présence ambiguë, onirique.

Ses premières œuvres, exposées dans les années 2000 à Marseille, Aix en Provence, Saint-Cyr les Lecques, Toulon, Cassis... avaient alors reçu un accueil fervent du public et ont bénéficié de critiques chaleureuses dans les médias.

QUELQUES MOTS DE L'ARTISTE SUR SON PROJET :

« Imaginer une œuvre avec comme thème l'île de Négros m'a permis d'ouvrir immédiatement une fenêtre vers cette atmosphère particulière, naturellement riche en couleur, où se mêlent faune sauvage et végétation luxuriante. J'ai voulu ressentir cette atmosphère, comme pénétrer dans le l'univers de Sugarlandia. »

Born in Marseille, Françoise Dedon lives and works in Carqueiranne, in the south of France.

She structures her canvases with thick, dark lines, contrasting with the softness and richness of the mixture of her colors which complement them. A disturbing harmony emerges from his works, both delicate and powerful, almost brutal, which gives the characters and the elements an ambiguous, dreamlike presence.

A FEW WORDS FROM THE ARTIST ABOUT HER PROJECT:

« Imagining a work with the theme of the island of Négros allowed me to immediately open a window to this special atmosphere, naturally rich in color, where wild fauna and lush vegetation mingle. I wanted to feel that atmosphere, like stepping into the universe of Sugarlandia. »

Ugma

Technique : Peinture sur toile
Dimensions : 92 x 65 cm.

JÉRÉMY MAGNIEZ

Né en 1987 à Paris Jérémy Magniez grandit à Saint-Loup-de-Naud puis vit plusieurs années sur l'île de la Réunion avant de s'établir à Paris.

Il étudie les beaux-arts, le design d'espaces et de jardins, et depuis 2014 il centre son activité sur la peinture et le dessin. Il expose ses premiers travaux en 2017, remporte en 2018 le Premier Prix Vernice Art Prize à Caldogno en Italie puis le Grand Prix du Salon du dessin à l'édition 2019 d'Art Capital.

« Mes dessins sont d'abord l'expression d'un geste, d'une idée, musicale ou chorégraphique, dont je cherche à développer l'impulsion, à perpétuer le mouvement. »

QUELQUES MOTS DE L'ARTISTE SUR SON PROJET :

« Pour Art Canister Prize 2020 je présente un dessin à l'encre de chine, avec pour thématique la notion de diversité à l'heure du désastre écologique. »

Mon travail illustre la situation de Don Papa, rumerie implantée sur l'Archipel des Philippines, en contact avec la mer des Philippines à l'est, la mer de Célèbes au sud, la mer de Sulu au sud-ouest et la mer de Chine méridionale au nord.

Mon dessin traite du vivant, de la concurrence entre espaces urbains et naturels ; de l'urgence, de l'espoir et de l'inéluctable. »

Born in 1987 in Paris, Jérémy Magniez grew up in Saint-Loup-de-Naud, then lived for several years on the Island of Reunion before settling in Paris.

He studies fine arts, space and garden design, and since 2014 he has focused his activity on painting and drawing. He exhibited his first works in 2017, won the First Vernice Art Prize in Caldogno in Italy in 2018 and then the Grand Prix du Salon du dessin at the 2019 edition of Art Capital.

« My drawings are first of all the expression of a gesture, of an idea, musical or choreographic, of which I seek to develop impulse, perpetuate the movement. »

A FEW WORDS FROM THE ARTIST ABOUT HIS PROJECT:

For the Art Canister Project, I presented a drawing in Indian ink, around the theme of diversity at a time of ecological disaster.

My work illustrates the geographical situation of Don Papa, located in the Philippine Archipelago, in contact with the Philippine Sea to the east, the Celebes Sea to the south, the Sulu Sea to the southwest and the South China Sea to the North.

My drawing deals with living things, with the competition between urban and natural spaces; of urgency, of hope and of the inevitable.

No Jungle, No Futur

Technique : Dessin à l'encre de chine sur papier

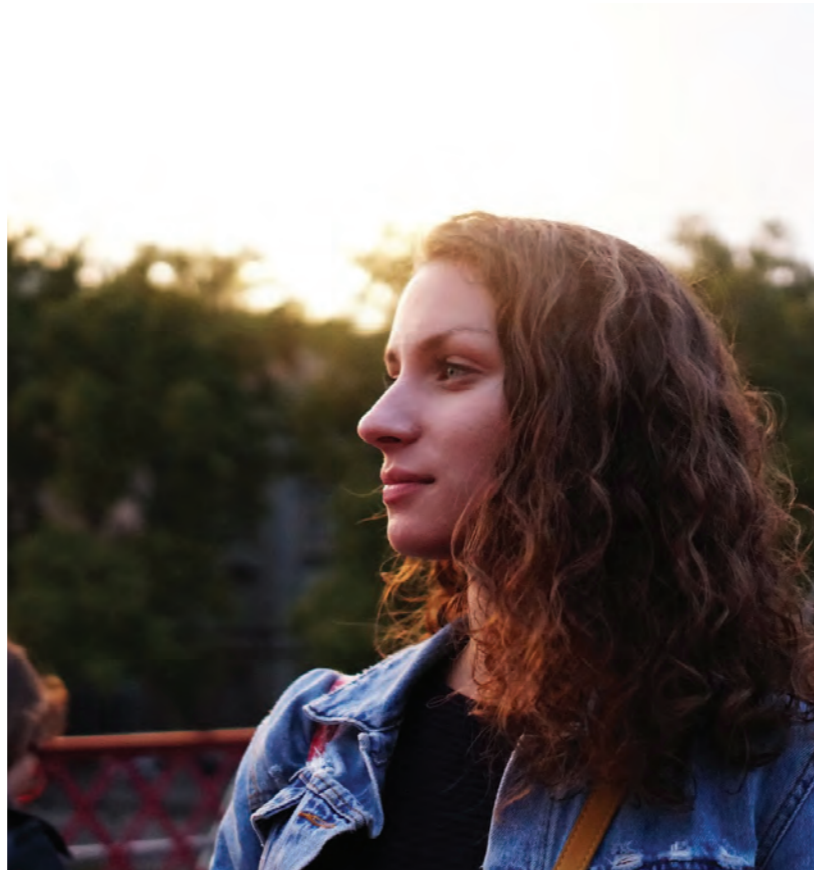
Dimensions : 74x140cm

JUSTINE LE BOURVELLEC

Lieux rêvés - Lieux imaginaires.
Ils m'inspirent des créations poétiques.

Depuis toujours, le voyage occupe une place privilégiée dans mon imaginaire. Il me fascine, m'inspire et chaque jour je rêve de nouveaux lieux, de nouveaux paysages. C'est l'idée de départ de cette série qui est une rencontre entre lieux réels et lieux inventés, où se conjuguent collage digital et couleurs captivantes. Les lieux que je traverse sont une source d'inspiration inépuisable et les lieux que je rêve de traverser se dessinent à moi comme par magie, comme si je les connaissais depuis toujours. À travers cette série, je souhaite faire déambuler votre esprit parmi ces monuments qui semblent surgir de nulle part, ces paysages surréalistes tout droit sortis de mon imaginaire. »

QUELQUES MOTS DE L'ARTISTE SUR SON PROJET :

« Depuis la nuit des temps, dans la quête d'un paradis perdu, les hommes ont toujours rêvé de villes utopiques, d'un dépaysement merveilleux. Rêver l'idéal, c'est souvent imaginer un endroit exotique, mystique, extraordinaire où de merveilleuses créatures y résident.

Dans le monde imaginaire de demain, l'île de Negros est devenue un lieu protégé et presque inaccessible qui s'est développé de manière autonome loin de la ville. Elle abrite une multitude d'espèces inattendues et de nombreuses richesses comme une végétation paradisiaque, un verger tropical aux mille délices, aux eaux colorées et à la nature bienveillante. »

*Dream places - Imaginary places
They inspire me with poetic creations*

Travel has always occupied a privileged place in my imagination. It fascinates me, inspires me and every day I dream of new places, new landscapes. This is the original idea of this series, which is a meeting between real and imagined places, where digital collage and captivating colors combine. The places I travel through are an inexhaustible source of inspiration and the places I dream of walking through appear to me as if by magic, as if I have known them forever. Through this series, I want to make your mind wander among these monuments that seem to appear out of nowhere, these surreal landscapes straight out of my imagination. »

A FEW WORDS FROM THE ARTIST ABOUT HER PROJECT:

« Since the dawn of time, in the quest for a lost paradise, people have always dreamed of utopian cities, of a wonderful change of scenery. To dream of the ideal is often to imagine an exotic, mystical, extraordinary place where wonderful creatures reside there.

In the imaginary world of tomorrow, the island of Negros has become a protected and almost inaccessible place that has developed autonomously far from the city. It is home to a multitude of unexpected species and many treasures such as paradisiacal vegetation, a tropical orchard with a thousand delights, colored waters and benevolent nature. »

La quête de l'idéal
Technique : Collage digital
Dimensions : 35,5 x 50 cm

LAURENT CORVAISIER

« Le fait de peindre est chez moi vital. Depuis l'enfance, j'ai toujours peint.

Mon travail plastique est le plus souvent lié à l'intime. Depuis l'âge de 17 ans, je tiens des carnets de voyages où je note de nombreuses informations graphiques comme la représentation d'un visage indien, d'un paysage toscan ou une vue d'architecture de mon quartier à Paris . Ces notations dessinées sont la base de ma création.

Ces dernières années, j'ai développé la création de grands murals pour des bibliothèques et des écoles, ce qui m'intéresse dans ce travail c'est avant tout de peindre directement sur le mur.

À côté de mon travail de peintre, je réalise aussi des affiches pour le Théâtre National de Sète et des illustrations pour le journal Le Monde, Télérama et Libération ainsi que des albums jeunesse. »

QUELQUES MOTS SUR SON PROJET :

Cette peinture est avant-tout une invitation au voyage, une fenêtre ouverte vers l'inconnu pour mieux s'y perdre ou se retrouver. Je vous invite à suivre cette ombre dessinée au sol, c'est peut-être vous ou moi ? Ce chemin fuit et disparaît derrière une végétation luxuriante, qu'allons-nous découvrir sur cette île mystérieuse ?

Son exploration visuelle en vaut la peine même si ce chemin n'est pas forcément rassurant.

Nous pouvons y croiser au détour d'un virage une silhouette inquiétante, des plantes étranges.

« *Painting is vital for me. Since childhood, I have always painted.*

My work is most often linked to intimacy. Since I was 17, I have kept travel diaries where I note a lot of graphic information such as the representation of an Indian face, a Tuscan landscape or an architectural view of my neighborhood in Paris. These drawn notations are the basis of my creation. My work takes many forms, from the production of a mural to the creation of a book of stamps for the Post Office. A large series of silkscreen prints in black and white or color, ceramics or the creation of murals for a hospital, what interests me in this work is above all to paint directly on the wall. Also posters for the national theater in Sète and illustrations for press. »

A FEW WORDS FROM THE ARTIST ABOUT HIS PROJECT:

« *This painting is above all an invitation to travel, an open window to the unknown to better lose or find yourself. I invite you to follow the shadow drawn on the ground, maybe it is you or me? This path runs and disappears behind lush vegetation, what are we going to discover on this mysterious island? Its visual exploration is worth it even if this path is not necessarily reassuring. At the edge of a bend, we come across a disturbing silhouette, strange plants. »*

L'île mystérieuse

Dimensions : 146 cm x 96 cm

Technique : acrylique sur toile

MELDRID LORAN

Loran Meldrid est un artiste peintre vit et travaille dans le Loiret.

Domestiquer l'accident

Je courtise ce genre d'exploration, cette quête. Le sens vient alors à moi comme une évidence et je m'en amuse. Il se nourrit de mon intériorité et révèle mes tourments et mes désirs. J'aime disséquer mes songes et tronçonner mes pensées. Il faut plonger, toucher le centre pour être véritable.

J'aime les éléments qui se contredisent, se combinent afin de créer un double langage de formes, c'est comme une double vision.

Des formes geignent se tordent et se fragmentant car les tourments de l'esprit ainsi que ceux de la chair appartiennent à la vie.

QUELQUES MOTS SUR SON PROJET :

Désirant travailler sur l'aspect ensorceleur, alchimique et mystérieux du Rhum Don Papa, j'ai décliné ma réflexion à partir de l'histoire ainsi que de la mythologie des Philippines.

Mon personnage central se réfère à Papa Isio, révolutionnaire chamanique et fédérateur qui, entouré de ses Aswangs, allégories de loups garous légendaires, protège et contribue à créer ce précieux élixir.

Le récoltant des entrailles du volcan Kanlaon, Papa Isio accompagne ce baume jusqu'au tonneau où il se reposera pendant 7 années.

7 années de magie pour se réincarner afin de nous procurer le plaisir de boire ce charmeur et sauvage nectar...

Loran Meldrid is a painter lives and works in the Loiret.

Domesticate the accident

I court that kind of exploration, that quest. The meaning then comes to me as obvious and I have fun. It feeds on my interiority and reveals my torments and my desires. I like to dissect my dreams and cut my thoughts off. You have to dive, touch the center to be real.

I like elements that contradict each other, combine to create a double language of forms, it's like a double vision.

Wailing shapes twist and fragment as the torments of the spirit as well as those of the flesh belong to life.

A FEW WORDS FROM THE ARTIST ABOUT HIS PROJECT:

Wanting to work on the bewitching, alchemical and mysterious aspect of Don Papa Rum, I declined my reflection from the history as well as the mythology of the Philippines.

My central character refers to Papa Isio, a shamanic and unifying revolutionary who, surrounded by his Aswangs, allegories of legendary werewolves, protect and help him create this precious elixir.

Le Prestige du Philtre

Technique : Acrylique sur toile

Dimensions : 195 X 130cm

MILAN SANKA

Milan Sanka est un peintre français basé à Paris. Il est né en 1991 à Toulouse d'un père martiniquais et d'une mère espagnole.

Après des études de Design, il développe de manière autodidacte la peinture au cours d'une résidence artistique au 59 Rivoli à Paris. Résidence qu'il conclut par sa première exposition solo "Chico" en Novembre 2019.

Il a ensuite participé, en janvier 2020, à l'exposition collective "When Basketball Inspires" réalisée par Trajectoire Studio.

Il aborde ses sujets avec une expression incisive et concise.

QUELQUES MOTS SUR SON PROJET :

« Sugarlandia, c'est la terre du sucre, la terre sucrée même, elle est fertile, bouillonnante et nourricière. La terre des désirs enfouis où sensualité, ivresse et tentation se retrouvent au clair de lune. On se libère des chaînes du réel, trop lourdes, trop contraignantes. On se retrouve soi-même, on retrouve les autres, la fête commence et le plaisir des papilles guide tout les autres.

Un monde hors du temps où les rêves d'antan sont éternels et apparaissent ici et là, masqués dans les feuillages... »

Milan Sanka is a French painter based in Paris.

He was born in 1991 in Toulouse to a Martinican father and a Spanish mother.

After studying Design, he self-taught painting during an artistic residency at 59 Rivoli in Paris. A residency which he concluded with his first solo exhibition "Chico" in November 2019.

He then participated, in January 2020, in the group exhibition «When Basketball Inspires» produced by Trajectoire Studio.

He approaches his subjects with an incisive and concise expression

A FEW WORDS FROM THE ARTIST ABOUT HIS PROJECT:

« Sugarlandia is the land of sugar, the sweet land itself, it is fertile, bubbling and nourishing. The land of buried desires where sensuality, drunkenness and temptation are found in the moonlight. We free ourselves from the chains of reality, too heavy, too restrictive. We find ourselves, we find the others, the party begins and the pleasure of the taste buds guides all the others.

A timeless world where dreams of yesteryear are eternal and appear here and there, hidden... »

MOONLIGHT

Techniques : acrylique et mine de crayon sur toile
Dimensions : 195cmx130cm

MOHAMED ELALI

Quelque part entre le Maroc et la Corse, mon regard est nourri par mes origines, mais aussi par mes souvenirs. Qui peuplent mes émotions et inspire mon imaginaire.

Je m'intéresse à la création comme une possibilité de récréation.

Les éléments qui composent mes illustrations sont ainsi l'occasion de réinterprétations infinies.

QUELQUES MOTS SUR SON PROJET :

Dans une intention symbolique, cette illustration représente le galbe de la beauté tel que je la perçois dans mon imaginaire. C'est ainsi que quelque part entre la beauté et la volupté, que les choses prennent forme pour nous suggérer un autre regard.

Somewhere between Morocco and Corsica, my gaze is nourished by my origins, but also by my memories, which populate my emotions and inspire my imagination.

I am interested in creation as a possibility of recreation.

The elements that make up my illustrations are thus the occasion for endless reinterpretations.

A FEW WORDS FROM THE ARTIST ABOUT HIS PROJECT:

With a symbolic intention, this illustration represents the curve of beauty as I perceive it in my imagination. This is how, somewhere between beauty and pleasure, things take shape to suggest another look to us.

Murmure des rêveurs

Technique : Collage, découpage, peinture
Dimensions : 42 cm x 29,7 cm

NASTASJA DUTHOIS

Née à Ganges dans les Cévennes, Nastasja Duthois vit et travaille à Lorient où elle a suivi un parcours de formation multiple : Diplôme National Supérieur d'Etudes Plastiques, option art, Master-1 Métiers du patrimoine et formation PAO.

Aujourd'hui, c'est à travers la construction d'histoires, de compositions picturales ou d'installations qu'elle convie le spectateur à s'immiscer au sein de ses microcosmes reconstitués.

QUELQUES MOTS SUR SON PROJET :

« Un touché féminin maîtrisé, comme un jeu d'équilibriste sur l'arête d'un fil tendu. Une tension en bouche, des essences qui se répondent dans la délicatesse de la réalisation et de la force que les spiritueux amènent, tout en créant ces moments si particuliers, propices à l'échange. Soulignant ainsi que les contraires ne se veulent pas forcément en opposition. »

Born in Ganges in the Cévennes in 1986, Nastasja Duthois lives and works in Lorient where she earned a National Higher Diploma in Plastic Studies, art option, Master-1 Heritage professions and PAO training.

Today, it is through the construction of stories, pictorial compositions or installations that she invites the viewer to engage in her reconstituted microcosms. Nastasja Duthois is a new explorer in search of local exoticism..

A FEW WORDS FROM THE ARTIST ABOUT HER PROJECT:

« A tension in the mouth, essences that respond to each other in the delicacy of the realization and the strength that the spirits bring, while creating such special moments conducive to exchange. Stressing that opposites do not necessarily want to be in opposition. »

Entre deux Mondes

Technique : broderie sur drap en lin, fils de soie & coton, fils phosphorescents, acrylique.
Dimensions : 98cm x 138,5cm

OCTAVE FOURNEL

Octave Fournel dessine depuis qu'il sait tenir un crayon. Passionné, il aime puiser son inspiration dans l'univers fantastique, des mythes, des légendes et des stéréotypes.

« Mon travail cherche à explorer le trait sur toutes ses formes. L'idée est d'explorer le tracé à son paroxysme, afin de représenter un univers intemporel et percutant graphiquement. Les inspirations sont multiples, aussi bien anciennes que contemporaines. »

QUELQUES MOTS SUR SON PROJET :

« Cette création représente un monde fantastique, utopique et anachronique, celui du Royaume de Sugarlandia.

L'univers invite au voyage et au rêve dans un univers paradisiaque où tout semble possible. Ce royaume de paix symbolise la fête et la convivialité, aux ressources naturelles et pléthoriques. Tout ce qui est représenté est hors du temps, présentant un monde fantasmé. La coupe et le verre sont les éléments principaux de la composition, ils représentent le rhum mais aussi la convivialité et le partage, insufflés par ce produit.

Le graphisme s'inspire d'images d'Épinal, de la gravure ancienne, d'enluminures médiévales mais également de la bande-dessinée et du surréalisme. »

Octave Fournel has been drawing since he knew how to hold a pencil. Passionate, he enjoys drawing his inspiration from the fantastic universe, myths, legends and stereotypes.

« My work seeks to explore the line in all its forms. The idea is to explore the plot to its peak, in order to represent a timeless and graphically impactful universe. There are many inspirations, both ancient and contemporary. »

A FEW WORDS FROM THE ARTIST ABOUT HIS PROJECT:

« This creation represents a fantastic, utopian and anachronistic world, that of the Kingdom of Sugarlandia.

The universe invites you to travel and dream in a heavenly universe where everything seems possible. This kingdom of peace symbolizes celebration and conviviality, with natural and plethora of resources. Everything that is represented is timeless, presenting a fantasized world. The cup and the glass are the main elements of the composition, they represent the rum but also the conviviality and sharing, inspired by this product.

The graphics are inspired by images of Épinal, old engravings, medieval illuminations, but also comics and surrealism. »

Le Royaume paradisiaque de Sugarlandia

Techniques : encre, aquarelle, dorure et stylo bille sur papier vélin

Dimensions : 58x78 cm œuvre centrale / 58 x39 cm pour les œuvres adjacentes.

RENAUD «SO.Z» SAUZEDDE

Artiste autodidacte Vichyssois, Renaud Sauzedde a débuté sa carrière professionnelle en tant que graphiste dans l'industrie du skate et des sports de glisse. Il a ensuite fondé sa propre marque de guitares électriques Customs, pour laquelle il a été directeur artistique et designer pendant 10 ans.

Le besoin permanent d'aventure et d'exploration artistique l'ont ensuite amené à s'initier au tatouage, technique lui permettant de développer d'avantage son style et sa créativité. En 2018 il crée le studio VICHYVENICE.

Influencé par la culture urbaine et rock d'Amérique du Nord (skate/street art), mais également par le mouvement Art Nouveau et l'art de l'affiche du siècle dernier, Renaud Sauzedde mixe et s'approprie instinctivement toutes ses passions et les pierres taillées de son passé, pour construire et restituer des créations personnelles originales.

QUELQUES MOTS SUR SON PROJET :

« Il existe un lieu merveilleux, au loin, sur une jolie planète bleue,

Un petit bout de terre bercé tour à tour par les vents et les mers.

Un paradis ou la végétation valse au gré des alysés, baignée par la douce lumière du soleil. Ici, la canne à sucre danse et joue une musique envoûtante, soufflant à nos sens un air de voyage et de liberté.

L'île à sucre, terre sauvage au bout du monde, mirage de ma pensée ou idylle absolue,

Là bas, mon cœur s'en est allé vibrer. »

Self-taught artist from Vichy, Renaud Sauzedde began his professional career as a graphic designer in the skateboarding and board sports industry. He then founded his own brand of Customs Electric Guitars, for which he was artistic director and designer for 10 years.

The constant need for adventure and artistic exploration then led him to initiate himself in tattooing, a technique that allowed him to further develop his style and creativity. In 2018 he created the VICHYVENICE studio.

Influenced by the urban and rock culture of North America (skate / street art), but also by the Art Nouveau movement and poster art of the last century, Renaud SAUZEDDE instinctively mixes and appropriates all his passions and the cut stones of his past, to build and restore original personal creations.

[l'île à sucre]

Peinture acrylique sur toile mixte coton&lin
Dimensions : 162 x 114cm

A FEW WORDS FROM THE ARTIST ABOUT HIS PROJECT:

There is a wonderful place, in the distance, on a pretty blue planet,

A small piece of land cradled alternately by winds and seas.

A paradise or vegetation waltz according to the alysés, bathed in the soft sunlight.

Here the cane dances and plays haunting music, blowing our senses with an air of travel and freedom.

The sugar island, wild land at the end of the world, mirage of my thought or absolute idyll,

There, my heart quivered.

STEEVEN SALVAT

Steven Salvat est un artiste français qui vit et travaille à Paris. Né en 1990 à Menton, dans le sud de la France, il est passionné par le dessin et la peinture depuis sa plus tendre enfance ; la nature et le vivant imprègnent son univers. Ses œuvres sont composées de plusieurs couches de hachures, utilisant de l'encre de Chine, des millions de lignes et des centaines d'heures de travail.

Ses sujets mettent en avant la dualité, notamment entre la nature et la mécanique, dans des œuvres qui évoquent les gravures naturalistes du XVIIIe siècle. Les animaux auxquels il donne vie, ligne après ligne, interagissent avec des objets uniques, des pièces d'orfèvrerie, des œuvres d'art antiques...

QUELQUES MOTS DE L'ARTISTE SUR SON PROJET :

« Rêve endémique présente une vision kaléidoscopique tropicale de la faune et la flore de Sugarlandia. Cette accumulation d'espèces uniques de la biodiversité des Philippines est représentée sous la forme d'un univers onirique, à la manière des mandalas. La composition en symétrie centrale du dessin laisse entrevoir une accumulation de tâches lumineuses réalisées à l'aquarelle. Parantica milagros, Cacatua haematuropygia, Aerides leana et bien d'autres espèces y sont dessinées à l'encre de Chine avec une multitude de hachures, offrant à la fois un rendu proche de la gravure et des études illustrées du 19e siècle, tout en étant moderne voire futuriste, grâce aux notes de couleurs psychédéliques. »

Steven Salvat is a French artist who lives and works in Paris. Born in 1990 in Menton, in the south of France, he has been passionate about drawing and painting since his earliest childhood; nature and the living permeate its universe. His works are composed of several layers of hatching, using India ink, millions of lines and hundreds of hours of work.

His subjects highlight the duality, particularly between nature and mechanics, in works that evoke the naturalistic engravings of the 18th century. The animals he brings to life, line after line, interact with unique objects, silverware, ancient works of art ...

A FEW WORDS FROM THE ARTIST ABOUT HIS PROJECT:

« Endemic Dream represents a tropical kaleidoscopic view of the flora and fauna of Sugarlandia. This accumulation of unique species of the Philippine biodiversity is represented in the form of a dreamlike universe, much like mandalas. The centrally symmetrical composition of the drawing suggests an accumulation of light spots in watercolor. Parantica milagros, Cacatua haematuropygia, Aerides leana and many other species are drawn in India ink with a multitude of hatching, offering both a rendering close to engraving and illustrated studies of the 19th century, while being modern or even futuristic, thanks to the psychedelic colour notes. »

Rêve endémique,

Technique : Aquarelle et encre de Chine sur papier Arches 300g teinté au thé noir.
Dimension : 75x57cm

STEPHANIE PICARDAT

La peinture de Stéphanie Picardat est instinctive.

Les couleurs et visages qu'elle exploite dans ses œuvres racontent une histoire qui la touche.

Ces regards prennent forme dans un univers coloré où le spectateur devient le sujet observé.

QUELQUES MOTS DE L'ARTISTE SUR SON PROJET :

La nuit a envahi Surgalandia, les esprits de l'île, mi-homme, mi-femme buffles, protègent les champs de cannes et les hommes qui y travaillent. Les coupeurs de cannes portent fièrement sur leurs visages les marques du temps. La vallée enveloppée par les reflets orangés du rhum nourrit les âmes de Surgalandia.

Stéphanie Picardat's painting is instinctive.

The colors and faces that she uses in her works tell a story that touches her.

Her viewpoint takes shape in a colourful universe where the spectator becomes the observed subject.

A FEW WORDS FROM THE ARTIST ABOUT HER PROJECT:

Night has invaded Surgalandia, the spirits of the island, half men, half women buffalos, protect the cane fields and the men who work there. The cane cutters proudly carry on their faces the marks of time. The valley enveloped by orange reflections of rum nourishes the souls of Surgalandia.

L'âme de Sugarlandia
Technique : acrylique sur toile de lin
Dimensions : 130cm x 89cm

VALENTINE GENTILLEAU

« Amorphes, cotonneux, difformes, mes volumes sont le résultat d'un travail expérimental sur la matière (plâtre, ciment, mousse expansive, colle liquide, etc). Ils reposent sur des structures géométriques en bois ou en métal créant un jeu d'équilibre avec des formes à l'allure pesante et d'autres décrivant un mouvement de chute comme dans *Le dormeur* ou *Chutes de corps*.

On peut y voir une évocation du corps, de la peau et de ses plis dans des installations où se croisent économie visuelle et jeu sur les formes. »

QUELQUES MOTS DE L'ARTISTE SUR SON PROJET :

J'ai pensé « Résilience du temps perdu » comme un micro univers organique où prolifère une nature sur des ruines abandonnées. Cette installation se veut à la fois corporelle, car elle nécessite une déambulation mais aussi olfactive avec l'odeur de terre et du bois mélangé à celle du fer brut. Il s'agit d'une immersion hors du temps qui nécessite de puiser dans nos rêves afin d'arpenter ce paysage imaginaire. L'organique apporte un certain onirisme, d'une utopie, d'un retour à la Nature sur les ruines d'anciens chantiers délabrés. Elle nous offre également un séjour imaginaire dans la nature luxuriante de *Surgalandia*, lieu où sont produits les boissons Don Papa. La nature y prolifère et les éléments présents dans l'installation, le bois et la terre font référence à l'essence même du rum.

« Amorphous, cottony, misshapen, my volumes are the result of experimental work with materials (plaster, cement, expansive foam, liquid glue, etc.). They are based on geometric structures in wood or metal creating a game of balance with heavy-looking shapes and others describing a falling movement as in *The Sleeper* or *Body Falls*.

We can see an evocation of the body, the skin and its folds in installations where visual economy and play on forms intersect. »

A FEW WORDS FROM THE ARTIST ABOUT HER PROJECT:

I thought of «Resilience of Lost Time» as an organic micro universe where nature proliferates on abandoned ruins. This installation is intended to be both physical, because it requires a stroll, but also olfactory with the smell of earth and wood mixed with that of raw iron. It is a timeless immersion that requires tapping into our dreams in order to survey this imaginary landscape. The organic brings a certain onirism, a utopia, a return to Nature on the ruins of old dilapidated construction sites. It also offers us an imaginary stay in the lush nature of *Surgalandia*, the place where Don Papa drinks are produced. Nature proliferates there and the elements present in the installation, the wood and the earth refer to the essence of rum.

Résilience du temps perdu

Matériaux : Plâtre, fer à béton, plantes, terre, bois
Dimensions : 120 x 110 x 150 cm

VICTOIRE KAMMERMANN

Victoire Kammermann est née le 20 mai 1995, elle vit et travaille à Paris.

Ancienne étudiante aux Beaux-Arts de Paris dans l'atelier de Pascale Marthine Tayou, Victoire pratique la peinture, les matériaux composites, la mosaïque et la sérigraphie.

« Ma recherche se concentre sur des bribes de souvenirs d'enfance, pour la plupart enfouis et oubliés.

La figure s'imposa à moi pour la première fois début 2019, prenant la forme d'un casque de moto. L'objet réapparaissait malgré moi, parfois au centre de la toile, parfois dissimulé au cœur de mes paysages abstraits, imaginaires, au-dessus des nuages, des ciels invoquant un paradis orné de couleurs gaies, où oiseaux, anges, fleurs, se côtoient. »

Victoire Kammermann was born on May 20, 1995, she lives and works in Paris.

A former student of the Beaux-Arts in Paris in the studio of Pascale Marthine Tayou, Victoire uses painting, composite materials, mosaic and screen printing.

« My research focuses on snippets of childhood memories, most of which are buried and forgotten.

My approach came to me for the first time in early 2019, taking the form of a motorcycle helmet. The object reappeared in spite of myself, sometimes in the center of the canvas, sometimes hidden in the heart of my abstract, imaginary landscapes, above the clouds, the skies invoking a paradise decorated with cheerful colors, where birds, angels, flowers, rub shoulders. »

A FEW WORDS FROM THE ARTIST ABOUT HER PROJECT:

The canvas was made in two parts : the first part on the left of the canvas represents containers revealing strong symbols. The laurel, symbol of eternity, transcends the clouds, imposes itself in space as a sign of hope for the future. I obviously drew on an endangered tropical universe as a response to the project.

In the center of the canvas, the palm trees are scaled down to the container scale, impoverished by the drought.

To the right of the canvas, thanks to the abundant rain, a giant sugar cane emerges from its fields. In the background, the colors of the Philippine flag root the elements of the canvas in their geographical context.

Il fallait qu'il pleuve
Techniques mixtes sur toile de lin
Dimensions : 195x114cm

YOKO CARBONNEL

Originnaire de Caen, le travail de Yoko Carbonnel s'articule principalement autour des notions de couleur, composition, construction et motif. Elle s'inscrit dans le champ de la peinture, en l'étendant au-delà du format classique de la toile et de l'image. Ainsi elle construit ses projets sous formes de modules inter-communicants afin de reconstituer des installations qui figent les différents objets en peinture étendue.

QUELQUES MOTS DE L'ARTISTE SUR SON PROJET :

« Mes recherches sur Sugarlandia, paysage de cocagne que je suis amenée à imaginer à défaut d'y fouler le pied, s'articule autour de ce qui m'est accessible : une bouteille de rhum et des images lissées de différents sites de voyages. Les notions de paysage imaginaire et de rêve prennent alors du sens en cela que le rêve et l'imaginaire se construisent dans l'économie de moyens, tentent de compléter une image non achevée, répondent à une frustration, un non-accès ou à l'impossible. »

De beaux ciels bleus, un volcan, une faune et une flore luxuriante, ces images au format chiadé, magnifiées m'évoquent un ailleurs baudelairien, d'une Invitation au voyage ou des Paradis Artificiels. Je tente de sentir le sucre, d'imprégner mon nez d'arômes ambrés comme pour compléter ces visions trop impersonnelles auxquelles je suis confrontée. »

Originally from Caen, Yoko Carbonnel's work revolves mainly around notions of color, composition, construction and pattern. It fits into the art of painting, extending it beyond the classic canvas and image format. So she builds her projects in the form of modular inter-communicators in order to reconstitute installations which freeze the various objects in an extended painting technique.

A FEW WORDS FROM THE ARTIST ABOUT HER PROJECT:

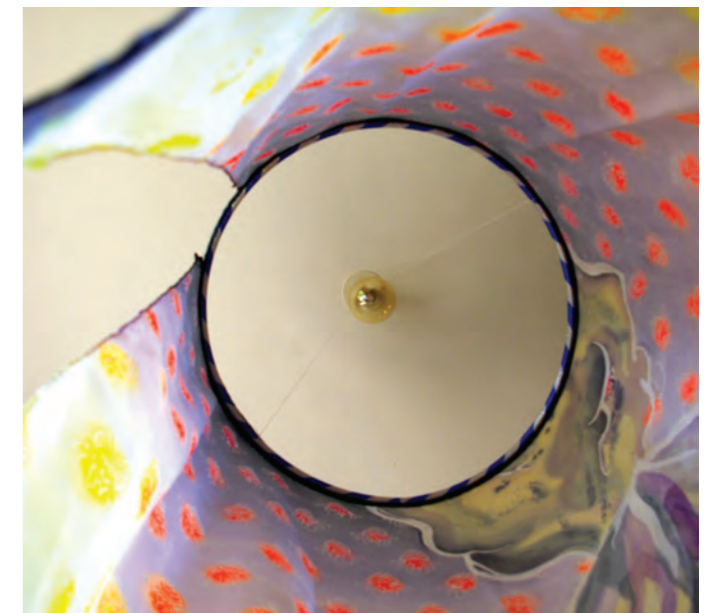
« My research on Sugarlandia, a landscape of plenty that I am led to imagine if I fail to step on it, revolves around what is accessible to me : a bottle of rum and smooth images from various travel sites. The notions of imaginary landscape and dream then take on meaning in that the dream and the imaginary are constructed in an economy of means, attempt to complete an unfinished image, respond to frustration, non-access or lack of access, impossible. »

Beautiful blueskies, a volcano, lush flora and fauna, these magnified chiadé images remind me of a Baudelairean elsewhere, of an Invitation to travel or Artificial Heaven. I try to smell the sugar, to imbue my nose with amber aromas as if to complement these overly impersonal visions that I face. »

L'invasion des Wax Flowers

Technique : Peinture sur soie
Dimensions : 133 cm de hauteur pour un cylindre de 75 cm de diamètre.

PHOTOGRAPHIES DU VERNISSAGE ET VUES DE L'EXPOSITION
OPENING NIGHT AND EXHIBITION PHOTOGRAPHS

© Photographies : Marine Vergnes

For a complete visual history of the event please follow us @

artcanistercompetition