

PHILIPPE POUPET

©Zurcir

propuesta para una obra colectiva

El Reborujo, Casa del Cerro, Torreon, 2018

... / Parece que está en la naturaleza misma de la línea hacer zigzags y dejar arrastrar sus ondas extremas a todas partes para escapar de las clasificaciones arbitrarias. / ...

extracto de Líneas: Una breve historia, Tim Ingold, ed. Gedisa trad. Carlos García Simón, 2015.

Mar méditerraneeo, 2007, migrantes clandestinos aferrados a una red de atunes

Sans filet, Maison des Arts Georges Pompidou, Cajarac, 2012.

«NO SE CAMBIE UN MILLÓN DE DÓLARES CONTRA UN MILLÓN DE PROBLEMAS»

Esta frase fue pronunciada en 2007 por el comandante de un buque de cría de atún que arrastraba a los sobrevivientes africanos de un naufragio en el mar Mediterráneo, aferrándose a su red flotante. La crisis migratoria, como se la conoce hoy, acaba de hacer su debut sensacional en los medios. Al mismo tiempo, vimos imágenes de intentos de cruzar las fronteras de Melilla y Ceuta, en Marruecos. Las cercas deformadas por los asaltos tomaron la huella de los cuerpos de las personas que intentaron el cruce. En todo el planeta se están construyendo cercas y muros. Se materializan las fronteras políticas, las de un viejo mundo aún dividido, y aumentan la desesperación de aquellos cuya existencia está amenazada en su propio lugar.

Son estas imágenes e informaciones las que me llevaron a usar el patrón de una valla de alambre en mis dibujos. Tracé en un cuaderno una línea quebrada en zigzag, a la que estaba enganchada otra, y así sucesivamente, hasta cubrir toda la página de un cuaderno. Como no tenía suficiente espacio para observar cómo evolucionaba, realice este diseño en las paredes de mi estudio. Y allí descubrí que a pesar de toda mi atención a la regularidad de la línea, la malla comenzó a distorsionarse. Rápidamente adopté este proceso como un material real para modelar, como si fuera arcilla, trabajando las deformaciones. Pero aquí no se trata solo de tomar la huella de mis dedos o un objeto. Es más rico. El dibujo en zigzag también lleva la impronta de los errores, las infracciones a la regla del juego que me puse, y en oposición, si se puede decir, las intenciones de deslizarme en este océano de aburrimiento que La repetición del mismo motivo.

Al encontrarme frente a una pared, en el sentido de que no sabía qué hacer con mi pequeño proceso, al tiempo que estaba consciente del riesgo de dominio que también conduce al aburrimiento, imaginé compartir mi experiencia organizando reuniones con voluntarios, hice ejemplos en papel, propuse a otros la regla del juego que había establecido. Nació la vocación colectiva de esta obra. Desde un motivo industrializado que crea límites reales y condena el acceso, pasé a un motivo que permite un enlace, fabricar una malla única de intenciones plurales o incluso divergentes, convirtiendo el proyecto en una experiencia colectiva.

... / Es mucho más inusual ir a una aventura con cartas que ya no serían la traducción, sino el modelo de los espacios encontrados, mapas que inventan territorios, mapas que lucharían contra esta tiranía de analogía. ./ ...

extracto de *Cartes incertaines*, Alain Milon, © ed. Les belles lettres, 2012, traducción del artista.

El Reborujo, Casa del Cerro, Torreón, 2018

Tejiendo sueños, telesecundaria de Puentecillas, Zentla, 2018

UNA ARQUEOLOGIA DEL SENTIDO : DIBUJAR A VARIOS MANOS

A partir de un ejercicio simple, le propongo a un grupo de personas a desarrollar una experiencia mural, experimentando un proceso compartido para formar una abstracción gráfica y conducir al participante a una exploración aleatoria que lo conecte en un desarrollo humano de expresión y exploración interior. El dibujo no tiene una dirección preestablecida, se desarrolla a partir de una regla del juego, con las intenciones de cada uno, con los accidentes y los errores. Jugamos paradójicamente con una trama en zigzag de acuerdo con el modelo valla metálica: afuera de su contexto, crea otra malla en un juego perpetuo entre libertad y limitación. Se trata de aceptar al otro en el propio territorio, de crear un vínculo y significado con un camino que separe los espacios, con un motivo que generalmente materializa un borde. Los únicos límites aquí son los humanos: el cuerpo, el dominio, la mirada, la atención, la comunicación ...

El objetivo es crear una obra de arte única e inimitable. Mapea un paisaje virtual al materializar intenciones divergentes, unidas por una regla del juego, la realidad contextual y la arquitectura preexistente. Ella mira la realidad de nuestras sociedades, sus aspiraciones y sus miedos.

©Zurcir es una propuesta bajo una licencia de arte libre que se presentó en Medellín (Colombia) y Cajarc (Francia) en 2012. Es un elemento necesario para que los autores se apropien de su pleno derecho al dibujo. Copyleft es un concepto que proviene del mundo digital y se está desarrollando hoy en el campo de las artes visuales.

EL COPYLEFT, LA LICENCIA ARTE LIBRE

[...]Su finalidad es dar acceso abierto a la obra y autorizar el uso de sus recursos por una mayoría, multiplicar las posibilidades de disfrute para multiplicar sus frutos, y fomentar un nuevo marco de creación que posibilite una creación nueva. Todo ello, dentro del respeto, reconocimiento

y defensa de los derechos morales de los autores.

[...] Antoine Moreau

<http://artlibre.org/licence/lal/es/>

©ZURCIR ES EL TÍTULO DE LA PROPUESTA, SE TRADUCE POR ©REPRISER EN FRANCÉS

s.t., escuela de Saint-Maffre, Brive-la-Gaillarde, 2017

Trabalineas, Galería de la Alianza francesa, Torreón, 2018.

EL APOYO DE LA CUISINE, CENTRO DE ARTE CONTEMPORANEO

El trabajo de Philippe Poupet titulado ©Zurcir formula una intencion rara entre los artistas de hoy. La de ofrecer libertad a otros autores, que son ante todo testigos, para continuar libremente la línea del artista. Libremente por dos razones: en primer lugar porque hay libertad solo en el conocimiento de los límites, si me atrevo a decir. Es decir, Philippe Poupet propone una regla del juego para que cada participante, a sabiendas, adopte y luego transforme la regla.

Entonces porque su propuesta es un copyleft. Es decir hizo su propuesta libre de derechos por contrato ; por lo tanto los autores del dibujo se convierten en copropietarios del trabajo terminado. Es un regalo gracioso, ya que se desarrolla en herramientas digitales, por ejemplo. Lo que cuenta en el trabajo de Philippe , es enriquecer la forma. No solo por virtuosismo, que a veces puede revelar, sino también por sorpresas, fallas, retoques, accidentes. La experiencia artística colectiva trae esto, una sucesión de inesperados. Y estos inesperados están aquí incluidos en el trabajo. Su valor estético radica en su capacidad de ser único e inimitable, siempre que la propuesta se vea aumentada por una realización.

En Bruniquel, con la presencia temporal de un grupo de migrantes y la recepción, el trabajo que realiza la población, la propuesta de Poupet tiene una fuerza particular, capaz de registrar lo que cada individuo aporta a su intenciones y unirlos en un proyecto colectivo tomado del humanismo y la solidaridad.

El trabajo colectivo y participativo propuesto por Philippe Poupet para Bruniquel solo puede ser apoyado y respaldado por el centro de arte y diseño. Una obra eminentemente simbólica, prometo que recordará una reunión y trazará una solidaridad compartida, reuniendo en un solo gesto a los ciudadanos del fin del mundo...

Yvan Poulain, director de La Cuisine, Nègrepelisse, junio 2017

DIBUJOS ECHOS A FECHA

2012 : Entretejiendo, Fundacion Teatro Odeon, Bogota, Colombia

2012 : Casiunudo, Casa 3 patios, Medellin, Colombia

2012 : Hasta aqui, Cali, Colombia

2012 : sin título, Galeria de la Alianza francesa, Barranquilla, Colombia

2012 : Sans filet, Maison des Arts G. Pompidou, Cajarc, Francia

2012 : sin título, EMBA, Chateauroux, Francia

2012 : Avis de vent fort, in Drawing Room 012, Montpellier, Francia

2013 : sin título, ENAC, Toulouse, Francia

2017 : sin título, Ecole St-Maffre, Bruniquel, Francia

2018 : El Reborujo, Museo Histórico Casa del Cerro, Torreón, México

2018 : Tralinea, Galeria de la Alianza francesa, Torreón, México

2018 : sin título, Escuela de Arquitectura, UAdeC, Torreón, México

2018 : Tejiendo sueños, telesecundaria de Puentequilla, Zentla, México

2018 : sin título, parada de autobuses c/ Mariano Escobedo, Coatepec, México

2018 : sin título, Café Ruda, Coatepec, México

2019 : sin título, Centro Cultural Morfo, Coatepec Veracruz, Mexico

2020 : sin título, Maison des Métiers du Cuir, Graulhet, Francia

Los dibujos y sus autores están archivados aquí : <https://repriser.philippepoupet.com>

Avis de vent fort, salón Drawing romm, Carré sainte-Anne, Montpellier, 2012

Sans filet, Maison des Arts Georges Pompidou, Cajarc, 2012

ANTEPASADOS

Esta propuesta es parte de la continuidad de algunos de los logros y proyectos del artista, que multiplican las formas y cuestionan la noción de trabajo colectivo en el arte actual. Lo toma prestado de un proceso del surrealismo y del diseño mural. Existe desde 2012.

DESCRIPCION DEL DIBUJO

El dibujo se hace a partir de un primer trazo en zigzag, «tejiendo» el patrón de una malla de alambre, a la manera del «Cadáver exquisito» de los surrealistas. La línea es continua y ofrece varios puntos de conexión. Es fácil de realizar, en un movimiento que involucra todo el cuerpo. Se extiende en cualquier dirección y puede cubrir todo el espacio disponible. Se caracteriza por todos los peligros del trabajo a mano alzada, los éxitos y los errores. Las deformaciones que aparecen reflejan nuestra capacidad de respetar una regla y escapar de ella, son el registro de las intenciones de cada uno. A veces dibujan figuras, un cuerpo invisible atrapado en la trampa abstracta de la trama, y cuyo volumen empuja el límite de esta red.

FUNCIONAMIENTO

El artista anima y configura un dispositivo de trabajo durante una primera reunión durante la cual presenta su propuesta y revela una regla del juego. Luego, los participantes se registran concienzudamente. Se comprometen libremente a convertirse en coautores de la obra participando en el trabajo, las reflexiones que surjan, las decisiones a tomar. No se necesitan conocimientos. Cada uno interviene en la continuidad del diseño de su predecesor o vecino, cuya presencia debe aceptar y que puede corregir y reanudar la ruta en cualquier momento. El dibujo sigue su curso y sus peligros. El trabajo se distribuye en varias sesiones de acuerdo con un horario determinado. Se completa por decisión de los participantes o según el tiempo asignado. El trabajo luego se presenta al público.

OBJETIVOS

Explotar la capacidad del dibujo para generar un espacio complejo y motivar una reflexión artística democrática. Mostrar cómo pueden coexistir diferentes intenciones y crear una forma original, a partir de un único motivo. Hacer público un enfoque artístico y compartir una experiencia mediante el acuerdo mutuo de la intervención de los participantes. Provocar y actualizar una reflexión sobre la noción de trabajo colectivo en el campo de las artes plásticas.

ESTRUCTURA CONCEPTUAL

El artista propone e implementa un gesto y un proceso de trabajo experimental que permite repetir y transformar un patrón gráfico con varias manos. Los errores y el dominio son equivalentes y se integran naturalmente en el trabajo. Cambian su forma y le dan sentido. Los participantes son los autores del trabajo, de acuerdo con los términos de la Licencia Arte Libre bajo la cual se presenta esta propuesta.

La licencia art-libre está desarrollada especialmente por Antoine Moreau : <http://artlibre.org>

BIBLIOGRAFIA

- Líneas: Una breve historia, Tim Ingold, ed. Gedisa trad. Carlos García Simón, 2015.
- Cartes incertaines, Alain Milon, ed. Les belles lettres, 2012
- La ressemblance par contact, Archéologie, anachronisme et modernité de l'empreinte, Georges Didi Huberman, ed. de Minuit, Paris, 2008
- Logica del sentido, Gilles Deleuze, ed. Paidós Iberica, 2005

s.t., Galerie de l'Alliance française, Barranquilla, 2012.

s.t., Escuela de Arquitectura, UAdC, Torreón, 2018

CLÁUSULAS TÉCNICAS

ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE REUNIONES

Una información previa es necesaria, la comunicación con los involucrados es en español. De propone una presentación con una hoja que desarrollo para explicar el proyecto, definiendo la forma de trabajar y estableciendo mutuamente los días y horarios para su ejecución, así como las condiciones en común acuerdo entre todos los participantes del proyecto. La última reunión es también la de la presentación del trabajo al público.

CONDICIONES DEL LUGAR DE LOGRO

Un espacio interior; o protegido del clima, y accesible. Las paredes deben ser lisas, pintadas de blanco con pintura mate, listas para recibir un dibujo de carbón comprimido negro. La extensión del dibujo está contractualmente limitada con la estructura responsable del lugar. Debe estar abierto al público al final del proyecto. Las horas y la duración del aceso se fijan con los socios. La historia del lugar, su posición geográfica y cultural en la comunidad y el entorno urbano participan plenamente en el proyecto.

El dibujo se sella pulverizando una resina acrílica diluida. Se puede borrar o cubrir pintando el lugar.

MATERIALES REQUERIDOS PARA DIBUJAR EN LA PARED

- una o más estaciones de trabajo en altura de acuerdo con la altura de las paredes con las protecciones obligatorias que se ajustan (andamios rodantes, escaleras, etc.)
- una mesa
- un rollo de papel Offset o blanco Craft
- minas de carbón comprimido, tipo cuadrado negro conté, carboncillo, ...
- un celador acrilico proyectable para las partes inferiores o toda la superficie.
- la posibilidad de realizar y colocar una cédula informativa de la naturaleza del proyecto en algún lugar visible.

PRESUPUESTO

El presupuesto se refiere a los materiales de dibujo (papel, minas, sellador), la preparación de las paredes, la restauración del si el trabajo es efímero, la comunicación, los viajes y gastos del artista, los gastos de inauguracion, la participación a un posible proyecto de edición.

Se estudiará un presupuesto particular de acuerdo con las variaciones que se considerarían localmente.

VARIACIONES

La propuesta puede declinarse con las técnicas de grabado, en relación con talleres o estudiantes y técnicos de una escuela de arte, por ejemplo. Según los lugares en México, también puede referirse a técnicas tradicionales de tejido, papel picado.

Nacio en Villeneuve-saint-Georges en 1965.
Vive y trabaja en Francia y México

<http://philippepoupet.com>

EXPOSICIONES PERSONALES

- 2019 : Hipótetis, galería Fundación, Torreón Coahuila
 2014 : Allo papa tango charlie, ENAC, Toulouse
 2013 : Révolutions d'octobre, galerie de l'Hôtel de Ville de Chinon
 2012 : Jouer nature, galerie du Collège Marcel Duchamp, Chateauroux
 2011 : Effet rétro - la liberté ou les boules ?, ville de Cugnaux
 2010 : Simply-click, Musée Calbet, Grisolles. (catalogue)
 2009 : Rotation de la zone de travail, galerie Marion Meyer, Paris
 2008 : Edit #1, Lieu Commun, Toulouse. (livre d'artiste)
 2003 : Po'o-U'u, Chapelle St. Jacques, St. Gaudens. (catalogue)
 La collection, Ancien Carmel, Tarbes.
 Galerie Eric Dupont, Paris.
 2002 : F.R.A.C. Limousin, La Souterraine.
 2001 : Casa del cerro, Torreón Coahuila, Mexique.
 2000 : Galerie Eric Dupont, Paris.
 1998 : Galerie Eric Dupont, Paris.
 1997 : Le salon reçoit : philippe Poupet, Toulouse.
 1996 : Galerie Eric Dupont, Toulouse. (plaquette)
 1994 : Galerie Chez Valentin, Paris.
 1992 : Galerie Eric Dupont, Toulouse. (catalogue)

EXPOSICIONES COLECTIVAS

- 2020 : De la main à la tête, l'art en vitrine, La Souterraine, Frac Artothèque du Limousin
 2019 : sin título, Centre Culturel Morfo, Coatepec Veracruz, Mexique
 2018 : Modes d'emploi, FRAC Poitou-Charentes, Angoulême
 sin título, Universidad Autonoma de Coahuila
 Traballina, Galeria de la Alianza Francesa, Torreón Coahuila
 El Reborujo, Casa del Cerro, Torreón Coahuila
 2017 : Repriser à Bruniquel
 Echelle de familiarité, FRAC Limousin, Brive
 Madame Orain et la Mogette magique, La Cuisine, Nègrepelisse
 2016 : Bleu bleu, Lieu-Commun, Le Printemps de septembre, Toulouse
 FRAC Limousin, carte blaNche à Richard Fauguet
 2015 : Terminal temporaire, collections du FRAC Midi-Pyrénées, aéroport de Toulouse-Blagnac
 2014 : Sous nos apparences, Chapelle St-Loup, Saint-Loubès
 2013 : Drolatique, Musée de Chinon
 Ressources poétiques, nouvel accrochage de la collection des abattoirs, Toulouse
 2012 : Parcours d'art contemporain en vallée du Lot, Maisons Daura Saint-Cirq-Lapopie, CAC Cajarc
 Drolatique, 8ème biennale de Gonesse
 sin título, alliance française de Barranquilla, Hasta aqui, Lugar a dudas, Cali, Casiunnudo, Medellín,
 Entretejiendo, Espacio Odeón, Bogotá.
 2010 : 1 an = 5 cm., collection hors les murs du FRAC Ile-de-France, Parc culturel de Rentilly.
 État des lieux, Permis de construire, Toulouse.
 Des intrus au musée, Musée d'art et d'histoire de Chinon.
 2008 : 3 D, collection du F.R.A.C. Limousin, centre culturel F. Mitterrand, Périgueux.
 2007 : Premio di giovani scultori, Fondation F. Messina, Casalbeltrame, Italie. (catalogue)
 Meeting, Lieu Commun, Toulouse.
 2005 : Portraits choisis, Domaine Départemental de Chamarande.
 A table(s), Domaine Départemental de Chamarande. (catalogue)
 Sculptures, la tentation de la figure, F.R.A.C. Limousin, Limoges.

- 2004 : Pièges de l'amour, F.R.A.C. Limousin, Limoges.
Kitchenette sur jardin intime, Palais des évêques, Saint-Lizier.
Du corps à l'image, fondation Guerlain. (catalogue)
FIAC Paris, galerie Eric Dupont.
- 2003 : Patrimoine du futur, collection, La Souterraine.
Qu'est-ce que la photo-sculpture ? F.R.A.C. Limousin, Limoges
Art Bruxelles, galerie Eric Dupont.
FIAC Paris, galerie Eric Dupont.
- 2002 : Otro Capítulo, Galeria de Arte Contemporáneo y Diseño, Puebla, Mexique.
+ si affinité, Fiac. (catalogue)
Love traps, L.A.C, Sigean.
- 2001 : Déplacements, Galerie Lillebonne, Nancy. (plaquette)
La mesure du monde, Casa de Francia, Mexico.
- 1999 : A corps perdu, Cimaises & portiques, Espace Écureuil, Toulouse. (catalogue)
FIAC Paris, galerie Eric Dupont.
- 1998 : FIAC Paris, galerie Eric Dupont.
- 1997 : Point de vue, Centre d'Art contemporain de Castres.
- 1997 : Aujourd'hui : piscine! manifestation «Aux 500 diables», Bordeaux. (catalogue)
- 1995 : Aux 500 diables, Bordeaux.
- 1994 : Galerie Eric Dupont, Toulouse.
- 1993 : Sala San Juan, Lerida, Espagne.
- 1992 : Galerie Eric Dupont, Toulouse.

BECAS, RESIDENCIAS ARTISTICAS

- 2018 : Residencia in Torreón, Coahuila, México
- 2012 : residencia de artistas Maisons Daura, Saint-Cirq-Lapopie,
residencia en Bogotá, Baranquilla, Medellín, Cali, Colombie
- 2010 : résidence en Bogotá, Baranquilla, Medellín, Colombie.
- 2002 : residencia de artistas Cité Scolaire Raymond Lœwy, la Souterraine.
- 2001 : residence en México y Torreón, Coahuila, México, AFAA, «programme à la carte».
- 1999 : aide individuelle à la création, région midi-pyrénées.
- 1993 : aide individuelle à la création, région midi-pyrénées.

BIBLIOGRAFIA

- 2012 : Drolatique, catalogue de la 8ème biennale de Gonesse
- 2011 : Effet rétro - la liberté ou les boules ? éd. Inextenso, ville de Cugnaux. Texte d'Isabelle Delamont. 68 pages.
- 2010 : Simply-click, Semaine 11.10
- 2006 : Troisième époque, Catalogue de la collection du F.R.A.C. Limousin.
- 2005 : A tables, catalogue de l'exposition, Domaine Départemental de Chamarande.
- 2004 : ¿ Con todo ? Catalogue monographique édité par la Chapelle Saint-Jacques. Texte de Yannick Miloux, 32 pages couleur, traduction en espagnol et en anglais.
Du corps à l'image, fondation Guerlain.
- 2003 : + si affinité, Fiac 2002, catalogue édité par l'AFIAC, 72 pages couleur.
- 2001 : Déplacements, plaquette éditée par la galerie Lillebonne, texte d'Eric Dupont, 3 volets couleur.
- 1999 : A corps perdu, catalogue, édité par l'Espace Écureuil, texte de J. Ruthmeyer.
- 1997 : Aujourd'hui, piscine ! catalogue, édition Aux 500 diables, 62 pages noir et blanc.
- 1996 : Sur une île flottante, plaquette éditée par la Galerie Eric Dupont, texte de Philippe Daubry, double page.
- 1992 : catalogue monographique édité par la Galerie Eric Dupont, Texte de Claude Esteban, 16 pages.

COLECCIONES PUBLICAS

FRAC Midi-Pyrénées, FRAC Ile de France, FRAC Limousin, 1% artistique DRAC Midi-Pyrénées.

*Erase una vez una empalizada,
por cuyos claros pasaba la mirada.
Un arquitecto que notó todo esto
al atardecer allí acudió presto
y se puso a quitar todo intersticio
haciendo con ellos un gran edificio.
La valla quedó como quien ve visiones,
sin nada en derredor de sus listones.
Un panorama horroroso y vulgar.
Y el senado la tuvo que retirar.
Mas el arquitecto de allí huyó
bien hacia Afric- o bien hacia Americó*

La empalizada, Christian Morgenstern, Canciones de la Horca, ed. Alberto Corazón, 1976