

SPATIAL
AFFINITÉ
IES

Balthazar Ausset

Caisa Sandgren

Galerie marie-robin

Espace / Galerie marie - robin
18 rue de Montmorency
75003 Paris

Commissaire

Anna Donà

2020

09

18 19 20 21 22 23 24

30/01/2021 - 13/02/2021

11 12 13 14 15 16 17

OPENING samedi 30 janvier

4 5 6 7 8 9 10 de 11h à 17h

EXPOSITION

SPATIAL AFFINITÉ · IES

30/01 - 27/02/2021

Caisa Sandgren
Balthazar Ausset

Affinité, attirance, analogie.

Le mot affinité - dans toutes ses nuances - évoque une relation naturelle ou convenable entre les êtres et les choses.

En chimie, l'affinité mesure la capacité de cohésion et de réaction provoquée par la rencontre de différentes substances. En géométrie, l'affinité est une correspondance biunivoque du plan qui permet la translation d'une figure tout en préservant des parentés avec sa matrice. Enfin, en sociologie, l'affinité désigne les corrélations parmi les individus ayant des intérêts, des idées et des idéaux communs. Rapports d'attraction et d'influences réciproques consentent à chaque entité de consister au-delà d'elle-même en pouvant – à tout moment – retrouver sa singularité.

L'exposition *Spatial affinit-ies* vise à traverser les affinités propres à l'expérience humaine à l'égard de l'espace et des objets qui ponctuent nos existences. Il s'agit de relire nos rituels quotidiens, de flâner sur nos gestes et sur nos intentions, d'interpréter nos perceptions.

Caisa Sandgren et Balthazar Ausset, investissent la galerie marie-robin telle qu'une plateforme hybride. Architectures, objets, contenants et contenus - grâce à leurs infinies relations - génèrent une scène d'intérieure mouvante au gré de facteurs objectifs (lumière, saisons, sons) et subjectifs (états d'âmes, gestes, souvenirs).

Chaque œuvre nous invite ainsi à déambuler librement et à nous interroger sur la nature même des impressions des espaces vécus. Quelles traces du réel s'inscrivent dans nos mémoires ? Quelles autres sont - au contraire - destinées à une rapide disparition ?

Ces questionnements nouent les propositions des artistes.

Caisa Sandgren franchit la limite entre l'être et la chose par la représentation de ses lieux personnels et de leurs objets chargés d'histoires, de présences ou d'absences. Pourtant, dans la dernière série de dessins *Solkatt*¹, le souvenir - matière première de figuration - devient aussi indice à percevoir, reconnaître, saisir jusqu'à la formulation d'une image autre.

Pour le projet, *Spatial affinit-ies*, l'artiste poursuit ces recherches en présentant une *Constellation* de sculptures linéaires en métal. La ligne dessine et transforme l'espace blanc de la galerie en espace abstrait : un *meta-espace* à pénétrer. Parallèlement, chaque pièce dégage ombres et profils inaperçus, plus ou moins intenses selon la luminosité du moment. Seulement, en détournant nos perspectives, en diversifiant nos points de vue, la chose révèle toutes ses colorations intimes.

La constellation des traits stylisés est alors reconnue comme une constellation d'objets communs à toute habitation, plus précisément à tout salon : canapé, fauteuil, lampe, table basse.

Ces sculptures interactives composent un tracé « virtuel », elles éclairent et éclaircissent notre perception vers un niveau de reconnaissance plus profonde, où le souvenir se fait actuel.

L'artiste touche tous les degrés d'identification de l'objet analysé par Bergson dans *l'Histoire des théories de la mémoire*.² D'une première reconnaissance « automatique » (la tige en métal), à une reconnaissance schématique jusqu'à la révélation de la chose en tant que « prolongement de notre personne, de notre expérience. » Comme Caisa explique « c'est ainsi que le canapé dans le salon de ma mémoire devient image d'un canapé que l'observateur pourrait reconnaître en tant qu'objet jusqu'à en découvrir une partie de son histoire personnelle ».

Parcourant les affinités du salon imaginaire, les projections de Caisa Sandgren croisent *l'Impression rétinienne* de Balthazar Ausset.

Ausset explore et expose le monde environnant en tant qu'artiste et individu à travers la mise en abyme de ses propres codes. Il recueille les repères du réel au fil des perceptions, de l'empreinte du soleil aux morceaux des objets éparpillés tout autour. Photographie, sculpture, installation, sont les langages utilisés dans la transposition du sens à une forme jamais figée.

Face au concept *Spatial affinit-ies*, l'artiste déploie ces questionnements en réalisant une nouvelle série de sculptures mouvantes. Les œuvres agencées ou dispersées occupent l'espace d'exposition sur différents niveaux, du sol au mur, en brouillant les limites structurelles et fonctionnelles de la galerie. Ces silhouettes abstraites constituent des «*séquences modulables, dans lesquelles le regard oscille aléatoirement entre répétition et désordre*».

La série est issue de l'observation du quotidien en puisant son inspiration sur une matière à la fois surface et volume : l'emballage cartonné. L'emballage - avec ses différentes tailles, chiffres et références - trace les flux de consommation et fruition ordinaires, en tant que vecteur d'articles hétérogènes. Il est indice de nos habitudes, de leur temporalité et localisation. Cependant, avant toute révélation, l'objet renvoi encore une à une dimension imaginaire, de ce fait il recèle son dedans.

Balthazar Ausset utilise le carton-surface comme matrice dans la réalisation de ses formes en bois contreplaqué, tandis que le carton-volume est le point de départ des images photographiques imprimées sur chaque support, des trames révélatrices du passage du contenant au contenu.

De l'objet à son apparition, l'artiste ouvre les emballages empilés dans le salon imaginé. Néanmoins, l'exaltation du détail, le détournement de l'échelle, la superposition de grains opéré par l'impression photographique font de chaque pièce un fragment du réel à défaire encore une fois.

Une profusion de figures et consistances défilera alors sous nos yeux du papier, au tissu à l'écaille, de l'organique au mécanique, du végétal à l'animal. Éléments enveloppants et à leur tour enveloppés. En s'attardant sur la texture de l'œuvre, en explorant ses multiples peaux, en déballant la dernière couche, l'observateur pourra enfin reconnaître la nature des choses qui rythment nos vies.

Spatial affinit-ies dénoue la pluralité de rapports via lesquels la chose - sujet, objet, contenant - existe au-delà du sensible et de ses propres limites. Les œuvres de Caisa Sandgren et Balthazar Ausset se situent aux bords de ces limites. Elles cohabitent dans l'espace-galerie en donnant corps à d'autres tangibles. Des propositions affines encore plus intéressantes lorsqu'elles déterminent d'autres superpositions, d'autres séparations jusqu'à révéler « l'infiniment plus que nous ne pouvons voir ».

Il s'agit, comme Sartre l'a écrit dans *l'Imaginaire*, d'apprendre les objets en tant que synthèse de toutes ces apparitions, de les observer, de faire le tour, d'attendre, que le « sucre fonde ».³

Anna Donà **Commissaire de l'exposition**

1. Le mot suédois *solkatt* signifie littéralement : « chat de lumière ». Il identifie le reflet de la lumière qui traverse et rebondit sur certains matériaux, comme les cristaux d'un lustre.

2. H. Bergson, *Histoire des théories de la mémoire*, (1904), ed. Puf, 2018, p.115-120

3. « On doit apprendre les objets, c'est-à-dire multiplier sur eux les points de vue possibles. L'objet lui-même est la synthèse de toutes ces apparitions. La perception d'un objet est donc un phénomène à une infinité de faces. Qu'est-ce que cela signifie pour nous ? La nécessité de faire le tour des objets d'attendre, comme dit Bergson que le « sucre fonde ». J-P Sartre, *L'imaginaire*, (1940), ed. Gallimard, pp.23-24

Espace // Galerie marie-robin
18 rue de Montmorency
75003 Paris

Du mercredi au samedi 11h-18h et sur rendez-vous

ŒUVRES PRÉSENTÉES

CAISA SANDGREN



Vue d'exposition / *Spatial affinit · ies*, galerie marie-robin, 2021 ©adcurator

Constellation

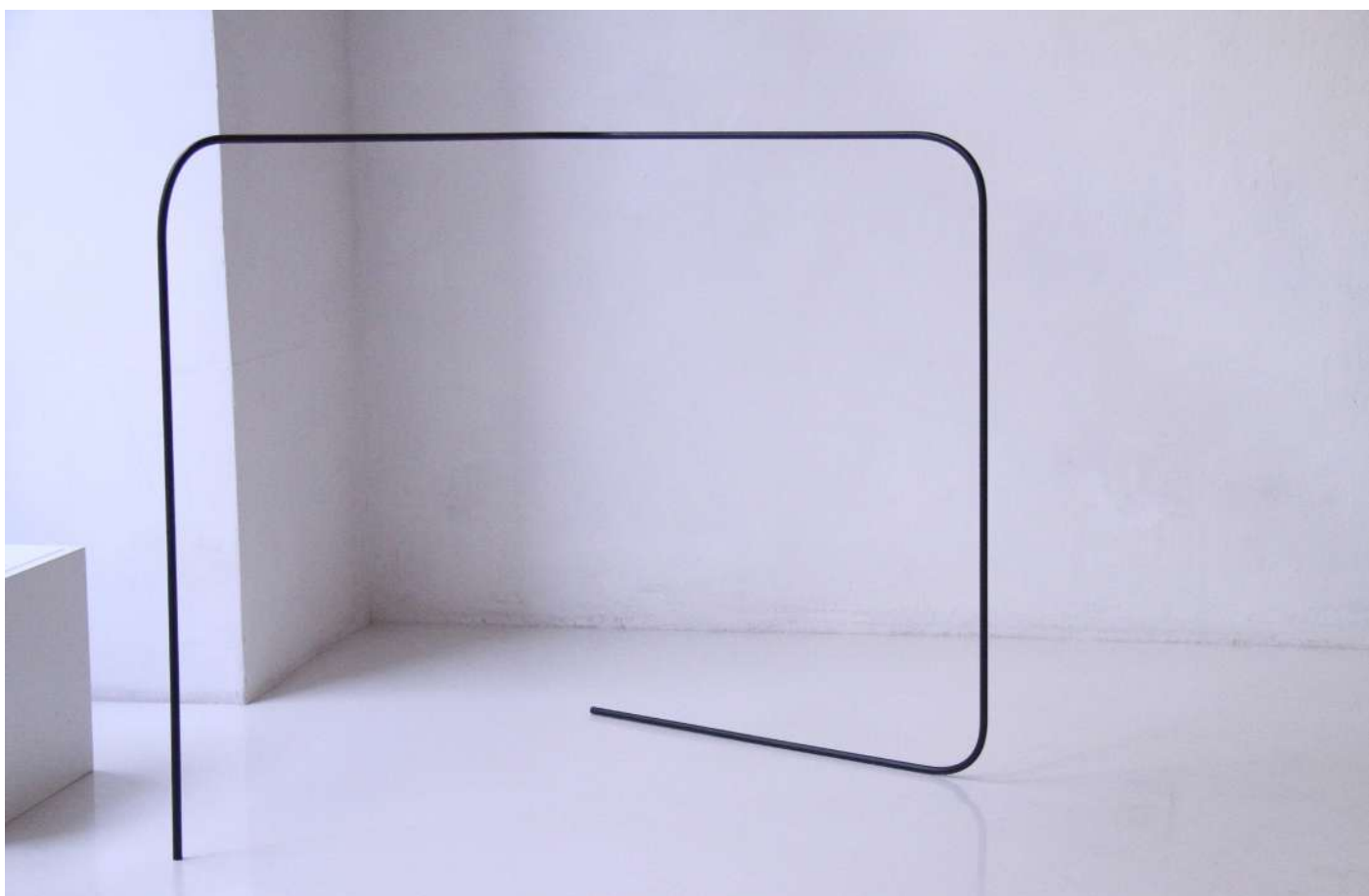
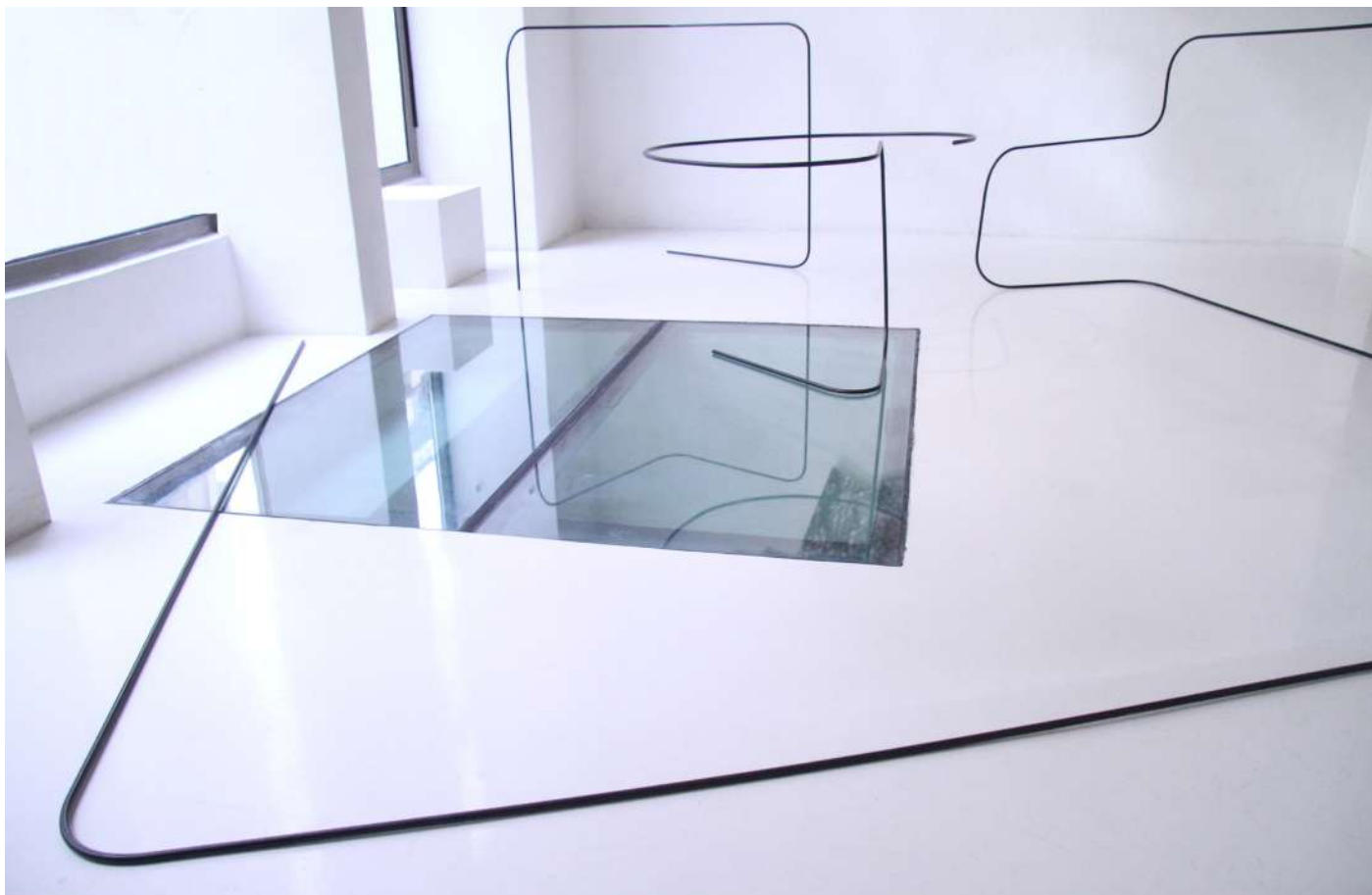
Quatre unités, tiges en acier, 2021 ©CaisaSandgren

Canapé (195 x 65 x 83 cm)

Table basse (Ø 77 x h 54 cm)

Fauteuil (66 x 74 x 83 cm)

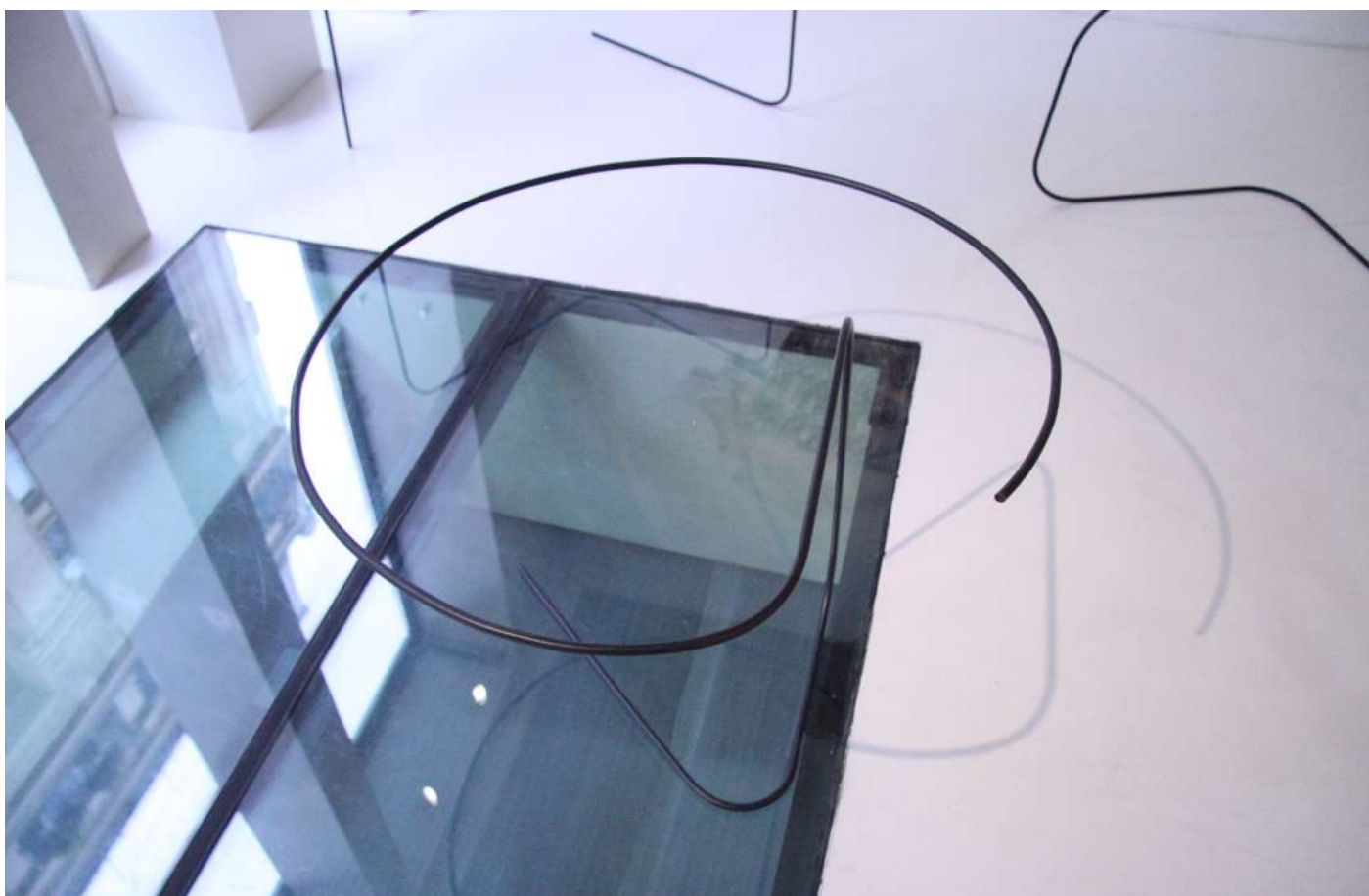
Lampe (190 x 220 x 190 cm)



Constellation

Lampe, Table basse, Fauteuil (Détails)

Tiges en acier, dimensions variables, 2021 ©CaisaSandgren/adcurator



Constellation

Canapé, Table basse (Détails)

Tiges en acier, dimensions variables, 2021 ©CaisaSandgren/adcurator



Vue d'exposition / *Spatial affinities*, galerie marie-robin, 2021 ©CaisaSandgren/adcurator

Fenêtre sur chambre (dentelle)

Acrylique et charbon sur kraft, 250 x 50 cm, 2019

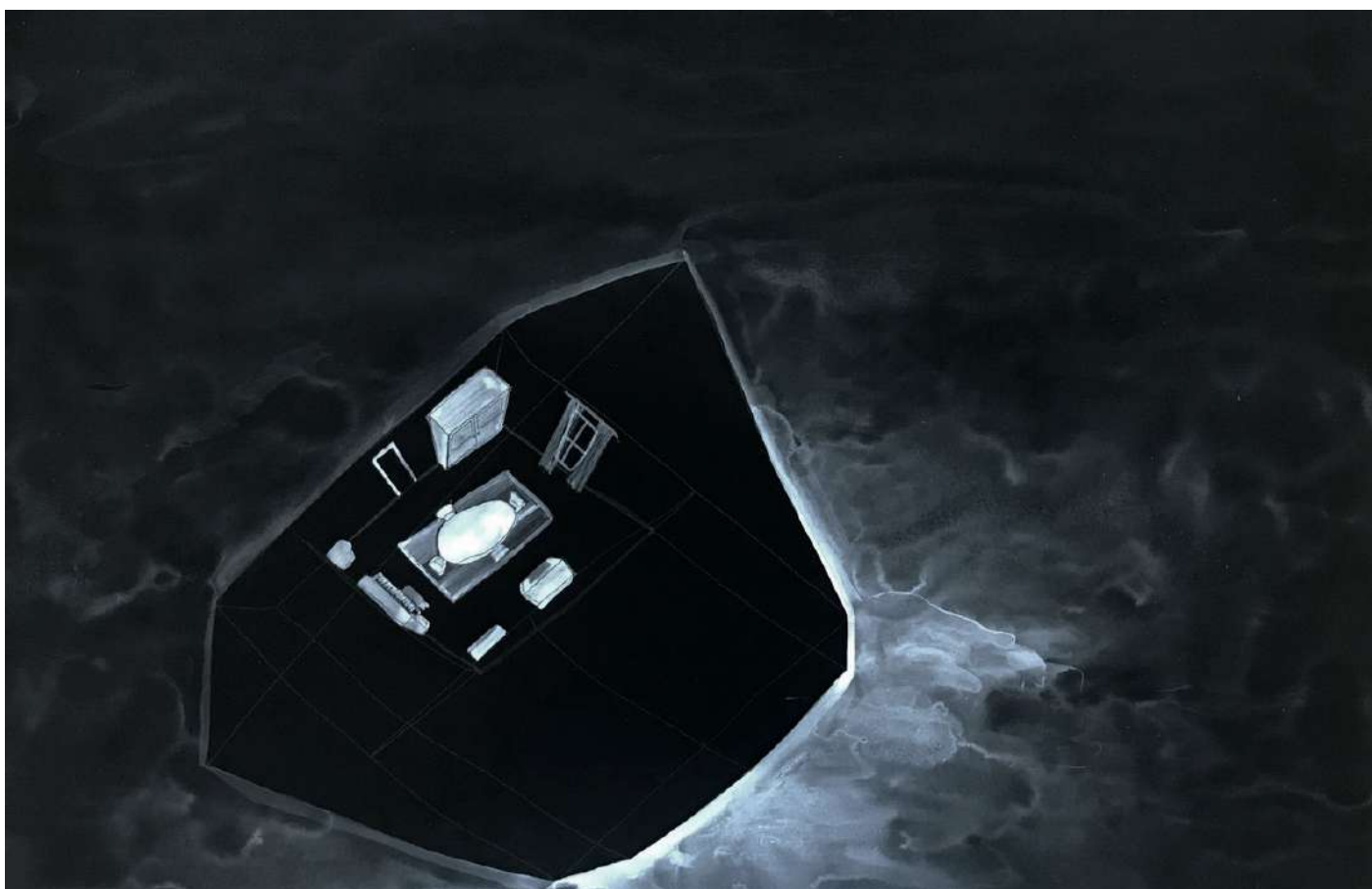
Fenêtre sur chambre

Acrylique et charbon sur kraft, 250 x 50 cm, 2019



Série Solkatt - Lustre et fenêtre

Acrylique sur papier noir, 63 x 48 cm (encadré), 2020 ©CaisaSandgren



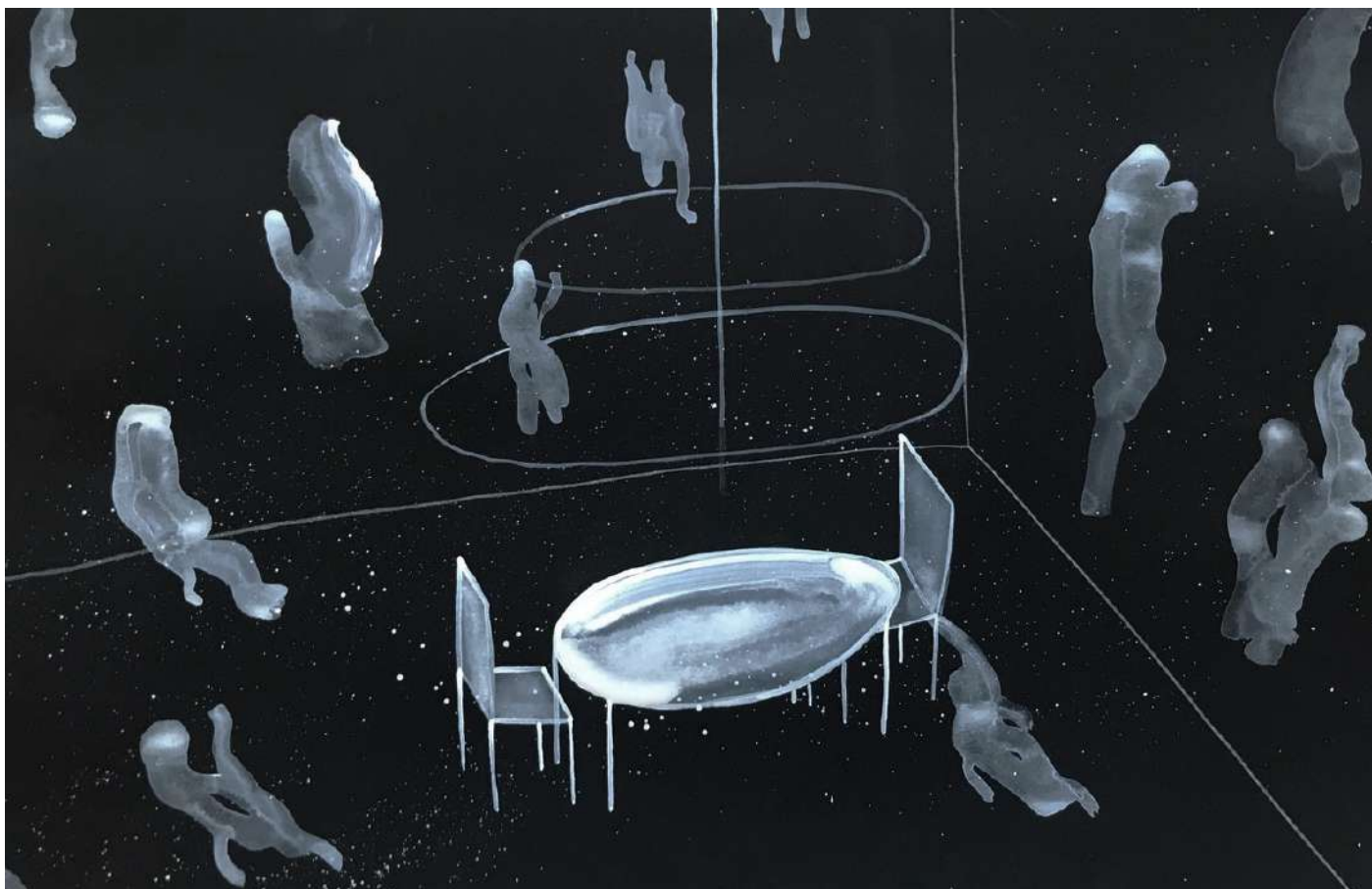
Série Solkatt - Scène d'intérieur

Acrylique sur papier noir, 63 x 48 cm (encadré), 2020 ©CaisaSandgren



Série Solkatt - Cosmos et table basse

Acrylique sur papier noir, 63 x 48 cm (encadré), 2020 ©CaisaSandgren



Série Solkatt - Présences

Acrylique sur papier noir, 63 x 48 cm (encadré), 2020 (Collection privée) ©CaisaSandgren



Série Solkatt - Lustre

Acrylique sur papier noir, 63 x 53 cm, (encadré), 2020 ©CaisaSandgren

CAISA SANDGREN

Artiste plasticienne, Caisa Sandgren est née en 1994 à Stockholm (Suède). Diplômée des Beaux-Arts de Paris en 2019 avec les Félicitations du Jury, elle vit et travaille à Paris.

La pratique de Caisa Sandgren trouve son origine dans ses propres racines. En puisant dans sa mémoire, l'artiste s'inspire des moments passés de son vécu pour en discerner les images essentiels et les mettre en scène. Elle développe un langage multiforme en travaillant différentes matières de la surface du dessin à l'installation.

Caisa Sandgren expose un espace intime où l'image est indice à *percevoir, reconnaître, imaginer*. Elle nous révèle ses architectures - souvenirs habités par les objets porteurs de nos existences et par des corps-fantômes à la recherche d'une immortalité encore possible. Espaces/objets/présences nous observent entre ombres et lumières, lignes définies et traits flous, perspectives croisées et regards cachés. Ils nous invitent peut-être à rentrer, à glisser dans leurs couloirs à la rencontre de notre propre histoire.

Concentrés dans des objets symboliques, comme un lustre ou une chaise, ou dans des scènes entières, comme un salon, les souvenirs deviennent matière première dans la démarche de l'artiste.

Cette extraction d'éléments intimes de sa propre personne, révèle de la sublimation de ses expériences. Caisa Sandgren dévoile des moments et des réflexions intimes, les rendant accessibles au spectateur à interpréter. Son travail traite des sujets existentiels: les rapports de famille, les traditions et l'héritage d'un individu, mais également l'intimité d'un espace ou encore la conscience parfois violente de la finitude de notre corps.



ÉDUCATION

2014 - 2019

Diplôme Master de l'Ecole Nationale supérieure des Beaux Arts de Paris
Mention « Félicitations du jury »

2018

Semestre d'échange international en section Bildende Kunst au sein de l'UDK,
Universität der Künste, Berlin, Allemagne

EXPOSITIONS

2021

(A venir) Exposition *Félicités* 2019, Salle Melpomène, ENSBA Paris, France
(A venir) *Home Perspectives*, Exposition Caricative en soutien du Palais des Femmes, Espace Christiane Peugeot, Paris
Spatial affinit-ies, duo show avec Balthazar Ausset, curator Anna Donà
Espace // galerie marie-robin, Paris

2020

De la cuve au grenier, duo show, Domaine des Clos, Beaucaire, Occitaine
Salon Ddessin 2020, Atelier Richelieu, Paris
Une œuvre, Un artiste, Un jour, Espace Artabsolument, Paris

2019

OFF ROAD/Part 2, exposition collective, Galerie Nicolas Silin, Paris
OFF ROAD/Part 1, exposition collective, Galerie Nicolas Silin, Paris
Salon Ddessins 2019, exposition en duo avec François Reau, Atelier Richelieu, Paris

2018

Less is more, exposition collective, curator Maya Sachweh, Galerie du Crous, Paris
Prix Berlin Masters Foundation, exposition collective, Berlin, Allemagne
ArchiRERE, exposition collective, Galerie au Medicis, Paris
Nocturne, exposition collective, Galerie Bertrand Grimont, Paris

2017

Prix Juvenars, exposition collective, Paris

PUBLICATIONS

2020

Magazine ArtAbsolument Edition : Subjectile Art, N°93 : *L'art Comme Horizon*, p.20
Finale, Diplômés 2019 des Beaux-Arts de Paris Edition : Beaux Arts de Paris éditions
p.194

2018

Célia Coëtte, *Bâtir en Détournant Fluidifiant Texte* : Chris Cyrille
Publication : Point Contemporain
Architectures réemployées réinventées à la Galerie au Médicis : *Le fond fait forme*
Texte : Elie Petit, Publication : Toute la Culture



ŒUVRES PRÉSENTÉES

BALTHAZAR AUSSET



Série Impression rétinienne

7 pièces modulables

Impressions contrecollées sur bois contreplaqué, dimensions variables, 2021 ©BalthazarAusset



Série Impression rétinienne - Écailles

Impressions contrecollées sur bois contreplaqué 90 x 85 cm, 2021 ©BalthazarAuset



Série Impression rétinienne - Jean

Impressions contrecollées sur bois contreplaqué 78 x 104 cm, 2021 ©BalthazarAuset



Série Impression rétinienne - Papier cadeau

Impressions contrecollées sur bois contreplaqué, 93 x 165 cm, 2021 ©BalthazarAusset



Série Impression rétinienne - Clémentine

Impressions contrecollées sur bois contreplaqué, 111 x 67 cm, 2021 ©BalthazarAuset



Série Impression rétinienne - Cartouche

Impressions contrecollées sur bois contreplaqué, 70 x 65 cm, 2021 ©BalthazarAuset



Série Impression rétinienne - Bois

Impressions contrecollées sur bois contreplaqué, 98 x 42 cm, 2021 ©BalthazarAuset



Série Impression rétinienne - Banane

Impressions contrecollées sur bois contreplaqué, 47 x 142 cm, 2021 ©BalthazarAusset

Cyanotypes (triptyque)

Procédé de révélation photographique réalisé au moyen de l’empreinte fugitive du soleil sur la partie supérieure des cuves viticoles datant du siècle dernier en Camargue.





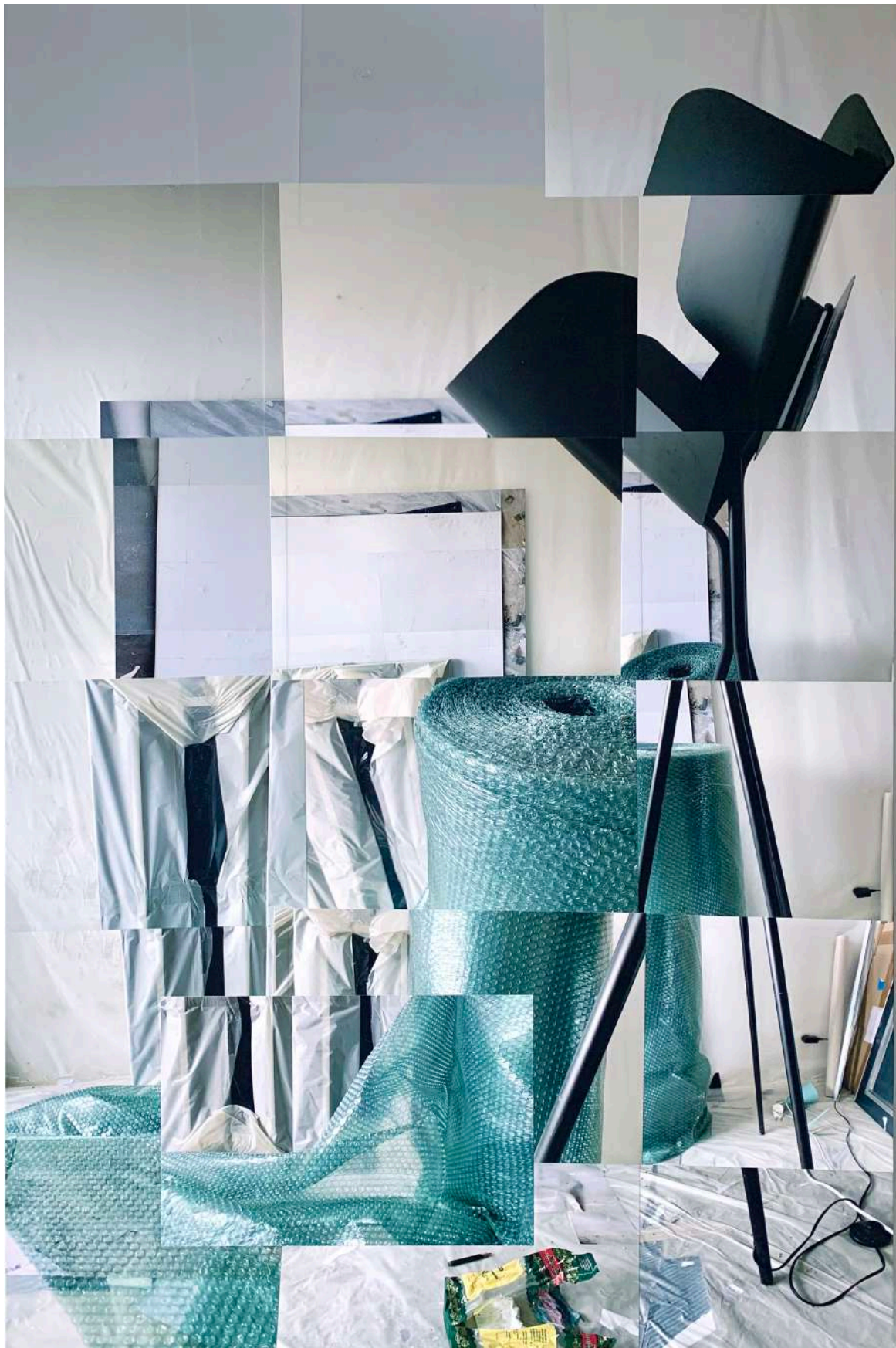
Cyanotype I, 107 x 77 cm, 2020 (vue galerie marie-robin, 2021)
©BalthazarAusset



Cyanotype II, 107 x 77 cm, 2020 (vue galerie marie-robin, 2021)
©BalthazarAusset



Cyanotype III, 107 x 77 cm, 2020 (vue galerie marie-robin, 2021)
©BalthazarAusset



Studio Visit

Impressions contrecollées, dibond, aluminium 160 x 100 x 2 cm, 2020 ©BalthazarAuset

BALTHAZAR AUSSET

Balthazar Ausset (1995) est diplômé aux Beaux-Arts de Paris en 2020, il vit et travaille à Paris.

Le questionnement est au centre d'une pratique mouvante à travers laquelle Balthazar Ausset explore son environnement en tant qu'artiste et individu. Photographie, sculpture, installation, sont les langages utilisés pour donner corps à l'idée, dans la transposition du sens à une forme jamais figée. L'écosystème de l'artiste est analysé par la mise en abîme de ses propres codes en parcourant l'espace de l'atelier et de l'exposition, le temps de la création et de la réalisation, le geste de l'échec à l'objet-oeuvre d'art, synthèse de toute intentionnalité.

D'un bout à l'autre, du dessus au dessous, le travail de Balthazar Ausset touche inévitablement la sphère de l'individu. Car, l'artiste (re)cueille les indices du tangible, les repères qui définissent nos espaces personnels au fil des perceptions ou des habitudes. Il en expose encore un fois les codes grâce à l'exaltation du détail, le détournement de l'échelle, l'union et l'altérité de l'organique au mécanique.

Textures et formes, contentant et contenus, se superposent alors en boucle, dans la matérialisation d'une temporalité fluide. Fragments d'un réel à déplacer et moduler jusqu'à en révéler les affinités (in)visibles.



ÉDUCATION

2014 - 2019

Diplôme Master de l'Ecole Nationale supérieure des Beaux Arts de Paris

2018

Semestre d'échange international, Ocad University, Toronto, Canada

EXPOSITIONS

2021

Spatial affinit-ies, duo show avec Caisa Sandgren, curator Anna Donà
Espace // galerie marie-robin, Paris

2020

De la cuve au grenier, duo show, Domaine des Clos, Beaucaire, Occitane
Sens Dessus Dessous, Dnsep Beaux-Arts de Paris, Paris

2019

Accroche 2, Maison fraternelle 35, 75005 Paris

2018

Pereo Sutil, Aspa contemporary, Madrid, Espagne
Fenster, HFBK Lerchenfeld 2, 22081 Hamburg, Allemagne

2017

Exposition du prix des amis des Beaux-Arts, Beaux-Arts de Paris
Inside, Dnap atelier Fanchon, Beaux-Arts de Paris, Paris

2016

Locus Solus, Galerie des Beaux-Arts de Paris, Paris
Deux Ex Machina, exposition privée, 19 rue du Sentier, 75002 Paris



CONTACTS

Exposition *Spatial affinit · ies*
30 janvier - 27 février 2021

Anna Donà // AD Curator
contact.annadona@gmail.com
www.anna-dona.com
+33 (0)6 11 34 69 30

Espace // Galerie marie-robin
18 rue de Montmorency
75003 Paris

galerie@marie-robin.com
www.marie-robin.com

Horaires d'ouverture
Du mercredi au samedi
11h - 18h et sur rendez-vous